SONASTE Maneco

Publicación trimestral de LA BAÑADERA DEL COMIC

Año I Nº 1!

Julio - Septiembre 2004

Dossier Especial
30ª Feria del Libro
DE BUENOS AIRES

Mesa redonda de Ediciones de la Flor
Treinta años de Humor en la Argentina

Las Historietas de
Julio Cortázar
Manuel Mujica Láinez

Martín Fierro

Fontanarrosa - Alberto Breccia - Casalla

120 Páginas de Información 120

Alack Sinner: Galería de Portadas

Creación de Carlos Sampayo (guión) y José Muñoz (dibujos), *Alack Sinner* apareció en enero de 1975 en las páginas de la revista italiana *AlterLinus*, desde donde saltó al mundo convertido en un clásico insoslayable del moderno comic de autor.

El pasado marzo, dentro de su *Colección BD*, la editorial española Planeta De Agostini sacó a la venta el primero de los siete volúmenes que recopilarán la saga completa de este detective privado anclado en la condición humana.

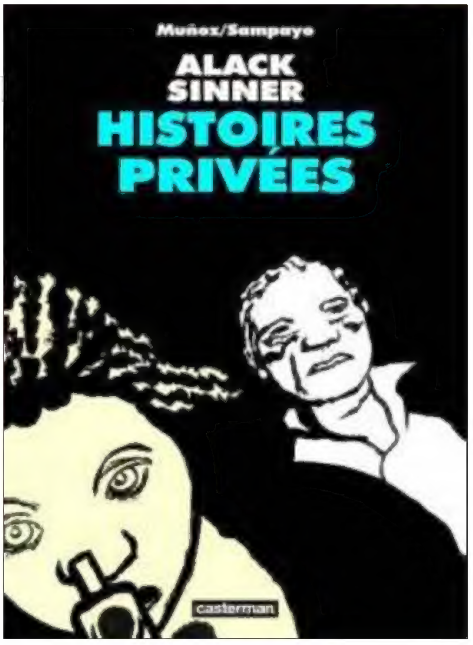
Con *Alack Sinner*, éxito de ventas permanente y continuo en todo el mundo, **Sonaste Maneco** inaugura su sección dedicada a recorrer las portadas internacionales más (o menos) atractivas de las grandes historietas argentinas.

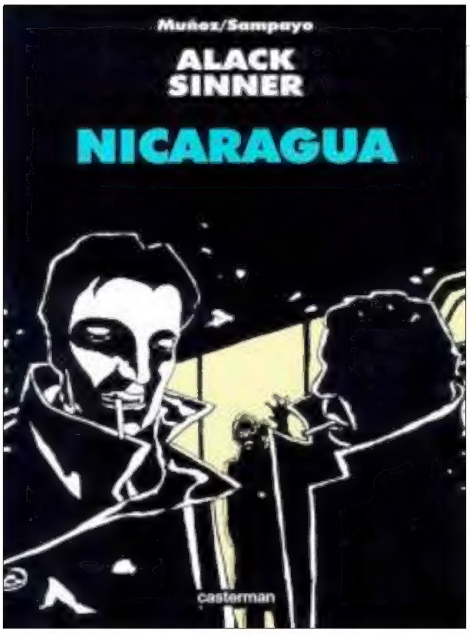
Alack Sinner es © Sampayo-Muñoz.
Los diseños de portadas son © de las respectivas editoriales.

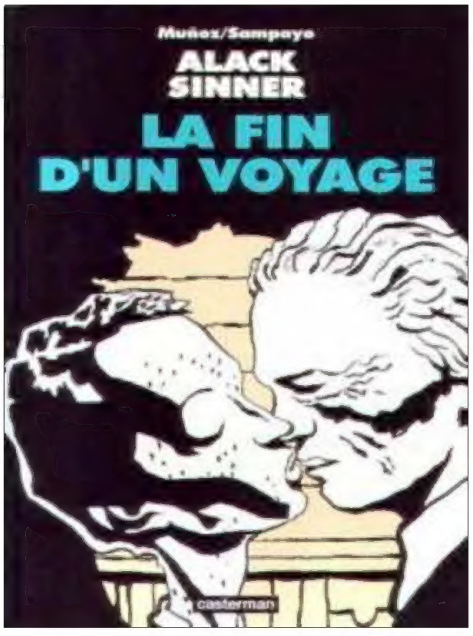
Arriba:
Mémoires d'un privé,
Casterman, Francia.
Souvenirs d'un privé,
Casterman, Francia.

Centro:
Rencontres,
Casterman, Francia.
Histoires privées,
Casterman, Francia.

Abajo:
Nicaragua,
Casterman, Francia.
La fin d'un voyage,
Casterman, Francia.







Desde la viñeta

Al fin.

Después de meses de mucho laburo, de marchas y contramarchas, de números cero que no nos llenaban, quienes formamos *La Bañadera del Cómic* parimos esta nueva publicación, que llamamos *Sonaste Maneco* como forma de homenajear a una de las historietas pioneras de la Argentina, pero sobre todo por otros dos motivos.

Primero: Consideramos que mirar nuestra historia es una forma de entender cómo y por qué estamos donde estamos. Es una manera de reafirmar nuestra identidad, asumir nuestra pertenencia al mundo desde una perspectiva local y territorial. O sea que nos sentimos y declaramos argentinos y latinoamericanos. Y creemos que está bien así, porque nuestras particularidades, nuestras miradas, son diferentes a las braileñas, a las chilenas, a las mexicanas; ni que hablar si las comparamos con las norteamericanas y europeas. Y no se trata de ponerse xenófobo ni patriotero. Se trata de encontrar los puntos en común que nos unen, sin caer asimilados ante la avasalladora prepotencia del lenguaje único, del idioma totalitario que también se expresa a través del noveno arte.

Y acá llegamos al segundo punto. Todos los que hacemos estas páginas estamos seguros de que la historieta es un medio de comunicación, transmisor de ideas e ideologías comprometidas con alguna forma de estructurar el mundo. No son cuadritos vacíos, ingenuos o inocuos. Es un vehículo de lucha, de resistencia, de manipulación, formación y concientización. Una específica forma de arte emparentada con la pintura y el cine, pero también con la literatura, el periodismo, la historia y las ciencias sociales. Y todo ello canalizado a través de un simple momento de entretenimiento que ocupa diversos sentidos en el acto de la lectura. Por eso *Sonaste Maneco*. Porque fue una frase surgida de las historietas que marcó el lenguaje coloquial de la sociedad en una época determinada, mostrando (y demostrando) la capacidad de penetración que estas benditas viñetas han tenido (y tienen) en la vida cotidiana de los ciudadanos, aunque nosotros no nos demos cuenta.

Nuestra intención es, cada tres meses, sumergirnos en el mundo del cómic para desentrañar su rol en la construcción de sentidos. Desde este vapuleado y pisoteado rincón del mundo. Con la historia que nos precede, la lucha de ideas que nos funda y las acciones que nos definen. Porque no todos los tiempos pasados fueron mejores. Porque el porvenir no espera a la vuelta de la esquina. Y porque el presente es el único momento que tenemos para construir.

Este es nuestro pequeño aporte para intentar reflotar la industria cultural de la historieta argentina, desvalijada y entregada como el país todo. Sabemos que no estamos solos. Y sabemos que mucha gente antes que nosotros comenzó a andar este camino al que hoy nos sumamos. Este es nuestro primer paso. Sentimos que era la hora de decir nuestra primera palabra.

Viñeta de Miguel Rep, tomada de su tira diaria en *Página 12*, del 12 de abril de 2004.

INDICE

Galería de portadas de Alack Sinner 2 y 119 / **Editorial** 3 / **Novedades del mundo** 4 / **Dossier Feria del Libro de Buenos Aires** 61 **(Recorrido por la Feria** 62 **- Martín Fierro** 72 **- Mesa Redonda de Ediciones de la Flor** 76 **- Las historietas de Julio Cortázar** 89 **- Mujica Láinez en Columba** 97**)** / **Las desventuras de Maneco** 101 / **Los cómics chilenos de Héctor Germán Oesterheld** 102 / **Historieta** 114 / **La Botica de Maneco** 118 / **Grandes Ilustradores** 120

Sonaste Maneco es una publicación trimestral, sin fines de lucro, producida y editada por el colectivo de trabajo *La Bañadera del Cómic*. Todas las ilustraciones utilizadas son propiedad intelectual y/o marca registrada de sus respectivos propietarios; y se incluyen sólo con carácter informativo. El material periodístico es propiedad intelectual de sus respectivos autores. Se autoriza el almacenado electrónico y/o la impresión de este número sólo para su uso particular, quedando terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de sus contenidos, salvo autorización expresa de los autores y/o editores.

La Bañadera del Cómic está compuesta por Andrés Ferreiro, Mario Formosa (*in memoriam*), Fernando Ariel García, Hernán Ostuni y Rodríguez Van Rousselt. Toda comunicación a la revista puede ser enviada por correo electrónico a info@labanacomic.com.ar

Sonaste Maneco- Año I Nº 1 Julio a septiembre de 2004

Maneco Press
Novedades del Mundo de la Historieta editadas por Fernando Ariel García

UNA ESCENA COMÚN EN LA VIDA DE UNA ESTRELLA DE ROCK: SER ENCONTRADO MUERTO POR SOBREDOSIS EN SU INMUNDO DEPARTAMENTO POR EL PRODUCTOR QUE VENÍA A OBLIGARLO A TRABAJAR!
¡DIOS SANTO!!!

La historieta también es cultura

El pasado abril, tres nuevas revistas culturales ganaron las calles argentinas: Lezama, La Mano y 5 Sentidos. Viendo la realidad desde el revisionismo histórico, el rock o el apunte sociológico (por nombrar sólo algunas de las puntas que disparan), todas las publicaciones albergan un importante espacio para la historieta, el humor gráfico y la ilustración nacionales.

Desde la caída de la convertibilidad, la industria editorial argentina está tomando nuevo impulso. En el estricto campo de las revistas mensuales de cultura, abril de 2004 parece haber sido el mes esperado ya que tres nuevos productos se dieron a conocer casi simultáneamente. Y todos le dedicaron a la historieta, el humor gráfico y la ilustración nacionales un importante, valorado y merecido espacio.

Contextualizando los movimientos político-sociales después del modelo menemista, *Lezama* cuenta en su consejo editorial (aún en formación) con la presencia de José Pablo Feinman y Juan Sasturain, ambos hacedores de clásicos como *Humor* y *Fierro*, una posible razón para la inclusión de críticas y notas referidas al noveno arte y la colaboración artística de los ilustradores Rubén Sosa y Pablo Páez, entre otros. Sumamente meritoria resultó la incorporación de *Mikilo*, historieta que traduce en viñetas las creencias populares del país, basado en el trabajo del antropólogo Adolfo Colombres. En aventuras de dos páginas guionadas por Rafael Curci y dibujadas por Marcelo Basile y Tomás Goggiola, se vieron reflejados las leyendas de La Calchona, el payador Santos Vega y los yuyos mágicos de la ribera misionera.

Dirigida por Carlos Polimeni, *5 Sentidos* también intenta echar luz sobre los grandes temas de la actualidad argentina, contando con las colaboraciones de Miguel Rep (con un impresionante plano del Buenos Aires anarquista de Severino Di Giovanni) y Luis Scafatti, que a partir del segundo número resucitó su plancha *Mambo Urbano*, originada en las publicaciones de La Urraca.

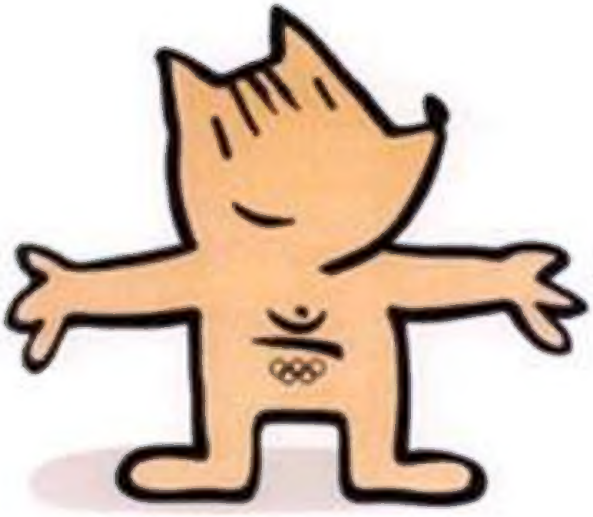
Por último, afincada en el territorio del rock y bajo la conducción de Roberto Pettinato, *La Mano* trajo a la Argentina *La vida en el infierno* (*Life in hell*), de Matt Groening, el papá de Los Simpsons. Pero lo más importante es la incorporación de viñetas humorísticas de Pablo Fayó y Leo Arias, así como la saga del decadente rocker *Melvin Marvin*, a cargo de Esteban Podetti.

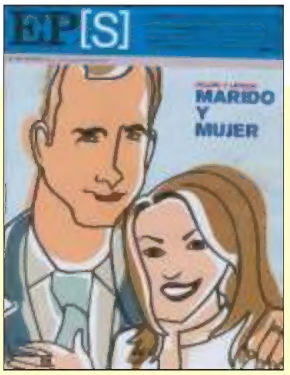
¡Bravo!

Arriba:
Esteban Podetti
te cuenta cómo viene
La Mano:
sexo, drogas y rock & roll.

Abajo:
Mikilo
se mudó a *Lezama*.

© de sus respectivos autores.





El Estudio Mariscal fue el encargado de ilustrar, para la revista dominical del diario español *El País*, la boda real entre Felipe de Borbón (Príncipe de Asturias) y la periodista Letizia Ortiz. "Sobre los colores para ellos -declaró Mariscal a *IBLNews*-, así en plan de broma fácil, los colores de la república les funcionan muy bien, rojo para él, un amarillo para ella, o no, a ella les podríamos dar el morado que es más de nena. Hombre, yo me imagino a Letizia con ropa interior morada y... tiene que estar potente... "

Mariscal y sus colores en la Argentina

Famoso por ser el autor de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, el diseñador gráfico e industrial, historietista y pintor español Javier Mariscal llegó a la Argentina invitado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires para presentar, con entrada libre y gratuita, el espectáculo Colors - Historia de los colores.

"Vinimos del negro y acabaremos en el negro". Con esta frase que equilibra la vida y la muerte en registros cromáticos, Javier Mariscal (historietista, diseñador gráfico e industrial y diversos etcéteras) suele concluir su espectáculo multimedia, a caballo de la metafísica y la filosofía, *Colors - Historia de los colores*. El mismo que, gracias a las gestiones del Centro Cultural de España en Buenos Aires, pudo presentar en el porteño Auditorio de la Fundación OSDE y en el Teatro del Centro Cultural Parque de España de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 16 y 18 de junio, respectivamente.

Con su cuerpo y el soporte técnico que le brinda una pantalla de proyección y cuatro objetos sacados de una bolsa, el creador de Cobi (la famosa mascota de las olimpíadas de Barcelona '92) se las arregla para explicar el sentido del mundo a través de los colores: "Primero fue el negro, la nada. Con el Big Bang, nació el blanco y, al mezclarse, dieron forma al gris, de donde aparecieron números y letras: Después, del gas que vive en las nubes surgió el azul; y del azul marino salieron los primeros seres vivos y el verde de las plantas. El amanecer trajo el amarillo y el verano; y el atardecer los naranja. Al final, el rojo pasión funde en negro".

Colors surgió en 1999 como un espectáculo visual que fusionaba retroproyecciones, la participación de un robot narrador llamado Dimitri, siete actores gimnastas, tramoyistas bailarines, cuatro robots cantantes, equipos de luminotecnia y banda de sonido. "En *Colors* -expone la página web del Estudio Mariscal- se 'tocaron todos los palos', se saltó de una disciplina a otra y de nuevo el estudio se instaló en la frontera, su lugar natural. Los sueños están para cumplirlos, y en *Colors* se soñaba, además, en colores".

Mariscal es tan famoso por su trazo como por su lucha en contra del poder concentrado de las corporaciones multinacionales de la informática en este mundo tecnológico: "Creo que esto del software libre es imparable -declaró a *IBLNews* poco antes de partir hacia la Argentina-. Hay que apuntarse a eso, a la tecnología libre. Es como si el señor Gutemberg hubiera nacido en esta época y hubiera patentado su sistema. Hoy, hubiera llegado un momento en que se lo hubieran reventado por todos lados. Eso es lo que está pasando. Las multinacionales y las grandes compañías y todos estos, intentarán por todos los medios hacer sus negocios. Esto es una fuerza negativa contra una democratización".

Izquierda:
Retrato del artista y su creación más famosa: Cobi, mascota de las Olimpíadas de 1992.

Arriba:
Portada de *El País Semanal*.

© Mariscal.

Festejos por los 40 años de Mafalda

El mundo entero rinde homenaje a Mafalda, la niña terrible de la historieta argentina, al celebrar sus primeras cuatro décadas de existencia. Icono contestario de las juventudes politizadas de los '60 y de los movimientos antiglobalización de los '90, la creación de Quino cerró el 2003 con muestra y premio internacional obtenidos en México. En el 2004 visitó España, de dónde viajó a su tierra natal para presentar el lanzamiento de sus aventuras en inglés y protagonizar una megaexposición retrospectiva en el Palais de Glace.

La fiesta por el 40º aniversario de *Mafalda* comenzó el 2 de diciembre de 2003, en la XVII Feria del Libro de Guadalajara, México, hogar del Segundo Encuentro Internacional de la Caricatura y la Historieta, organizado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD). Durante el evento, que contó con la presencia de Sergio Aragonés, Rafael "El Fisgón" Barajas, Eduardo "Rius" del Río, Arturo Kemchs y Maitena, le fue entregado a Joaquín Lavado (Quino) el prestigioso premio *La Catrina*, basado en la historieta de José Guadalupe Posada, pionero del humor gráfico mexicano.

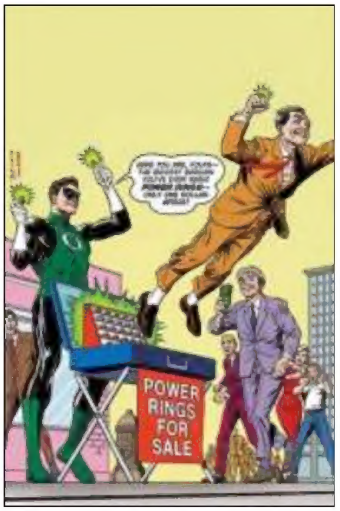
El 26 y 27 de marzo de 2004, la muestra se mudó a Salamanca, España, donde el humorista argentino fue nombrado Huésped Distinguido de la Ciudad. En una mesa redonda sobre "El Humor Gráfico como reflejo de la actualidad informativa", Quino sostuvo que la actitud de Mafalda frente a los conflictos bélicos sigue siendo vigente. "Lamentablemente, hoy en día seguiría opinando lo mismo que entonces, cuando analizaba asuntos como la guerra de Vietnam o la situación entre palestinos e israelíes", dijo.

El evento podrá verse en la Argentina a partir del 27 de julio, en el Palais de Glace. Mientras tanto, para ir calentando los motores del agasajo, Ediciones de la Flor lanzó los dos primeros volúmenes de *Mafalda & friends* (primera recopilación en inglés) durante la 30ª Feria del Libro de Buenos Aires.

Momento en que Quino recibe el premio *La Catrina*, en la XVII Feria del Libro de Guadalajara, México.

Fotografía publicada por la revista italiana *Bombastium* en su página web.

© Fondazione Franco Fossati.



DC rinde homenaje a Julius Schwartz

Stan Lee, Carmine Infantino, José Luis García López, Dave Gibbons, Grant Morrison, John Byrne, Walter Simonson, Alex Ross, Brian Bolland, Darwin Cooke, Dennis O'Neil y Harlan Ellison, entre otras grandes figuras de la historieta angloparlante, unieron sus talentos para homenajear póstumamente a Julius Schwartz, legendario editor de DC Comics que posibilitó el resurgir del género de superhéroes durante la década del '60.

Una buena tapa vende la revista.

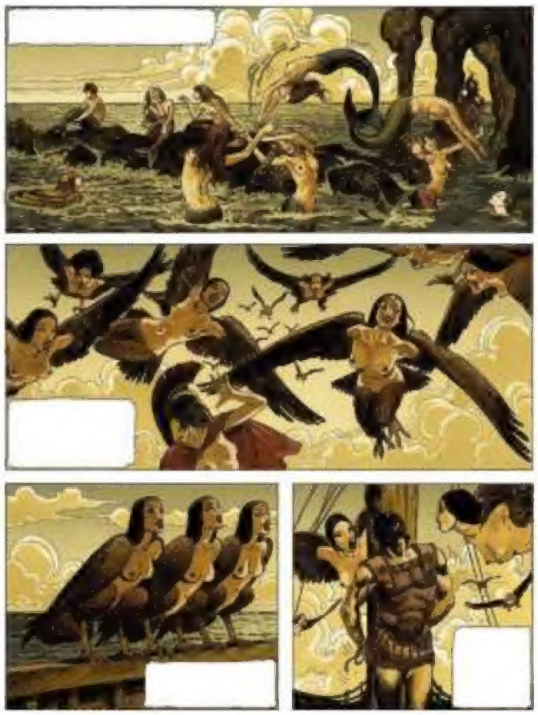
Si el comic norteamericano explotó alguna vez este concepto, fue bajo la batuta de Julius Schwartz, mítico editor de National Periodical Publications (hoy DC Comics), máximo responsable por el renacimiento del género superheroico y el comienzo de la llamada "Edad de Plata". Decidida a homenajear semejantes contribuciones, entre julio y agosto DC editará ocho revistas especiales, todas ellas basadas en clásicas portadas conceptuales ideadas por Schwartz.

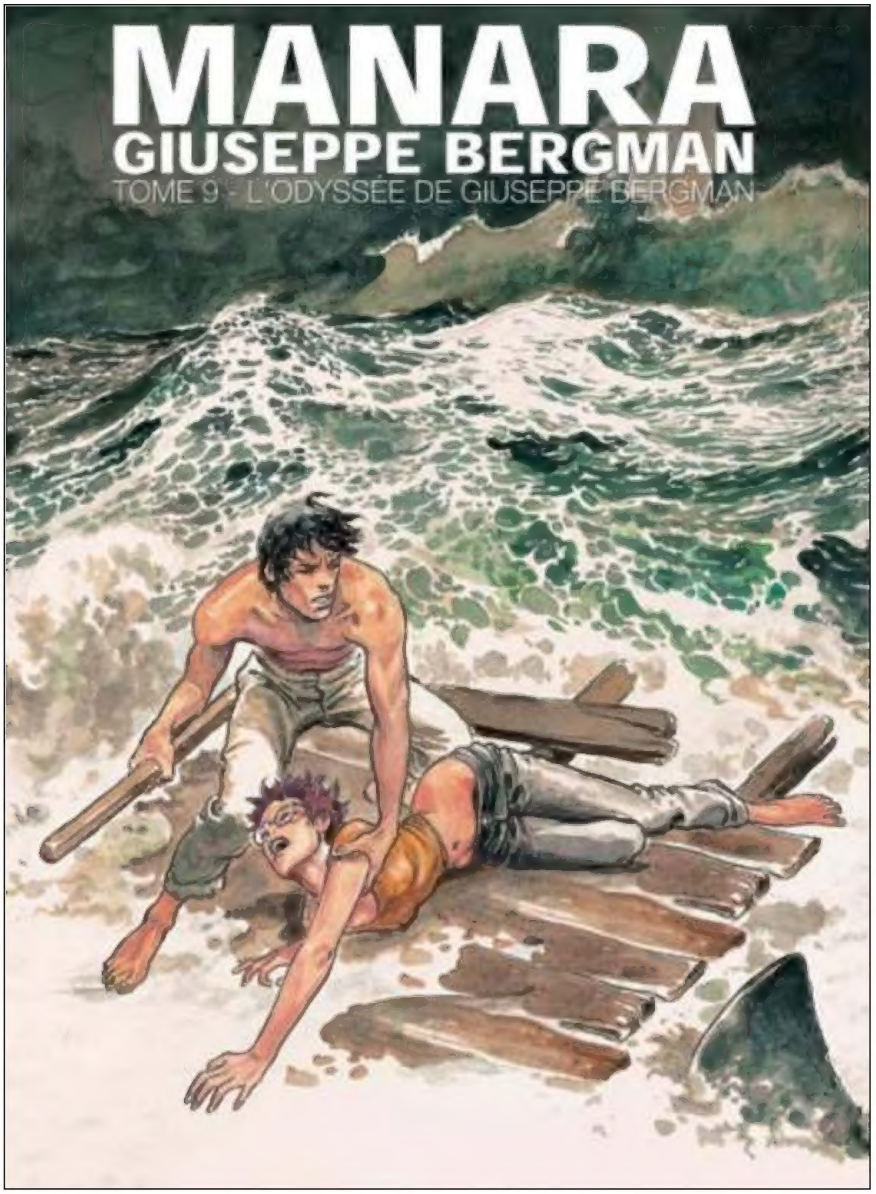
Los especiales, agrupados bajo el emblema *DC Comics Presents*, contarán con dos versiones de la misma aventura, realizadas por distintos equipos creativos, una introducción a cargo de Harlan Ellison y la republicación de la portada original. Los títulos son: *Batman* (recreación del Nº 183 a cargo de Geoff Johns y Carmine Infantino; y Len Wein y Andy Kuhn); *Mystery in Space*: (Nº 82, historieta de Adam Strange firmada por Grant Morrison y Jerry Ordway; y Elliot S. Maggin y J.H. Williams III); *Green Lantern* (Nº 31, por Brian Azzarello y Norm Breyfogle; y Martin Pasko y Scott McDaniel); *Hawkman* (Nº 6, por Kurt Busiek y Walter Simonson; y Cary Bates y John Byrne); *The Atom* (Nº 10, por Dave Gibbons y Pat Oliffe; y Mark Waid y Dan Jurgens); *The Flash* (Nº 163, por Dennis O'Neil y Doug Mahnke; y Jeph Loeb y Ed McGuinness); *Justice League of America* (Nº 53, por Harlan Ellison y Joe Giella; y Marv Wolfman y Dustin Nguyen); y *Superman* (Nº 264, por Stan Lee y Darwin Cooke; y Paul Levitz y Keith Giffen).

Arriba:
Recreaciones de las portadas de *Batman* Nº 183 (Adam Hughes), *Green Lantern* Nº 31 (Brian Bolland), *Hawkman* Nº 6 (José Luis García López) y *Mystery in Space* Nº 82 (Alex Ross).

Abajo:
Recreaciones de las portadas de *The Atom* Nº 10 (Brian Bolland), *The Flash* Nº163 (Alex Ross), *Justice League of America* Nº 53 (José Luis García López) y *Superman* Nº 264 (Adam Hughes).

© DC Comics.





Manara y la odisea interior

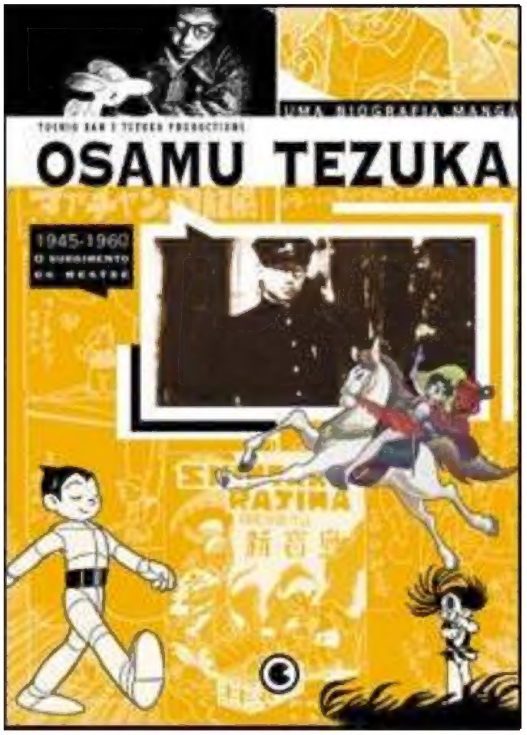
Editado por Les Humanoides Associés en dos ediciones, cartoné y de lujo, L'Odysée de Giuseppe Bergman apareció en Francia a fines de marzo y se constituyó en un importante éxito de ventas. En la obra, Manara replantea el concepto de Aventura y analiza su raíz homérica.

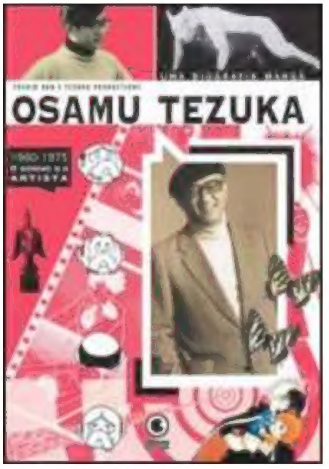
Después de seis años, el italiano Milo Manara retomó las aventuras de su personaje más famoso: Giuseppe Bergman. Deconstruyendo otra vez el concepto moderno de Aventura, Manara/ Bergman se hunde en las aguas primigenias del mito fundante: *La Odisea*. El Ulises de Manara bucea tanto en los relatos homéricos protagonizados por Odiseo, como en el estudio introspectivo del irlandés James Joyce y su inabarcable *Ulysses*. "Después de haber caído al océano -cuenta la gacetilla de prensa-, Giuseppe Bergman es rescatado por un barco a la deriva. A bordo, encuentra a dos personajes que no parecen estar en total posesión de sus facultades mentales: una hermosa mujer portadora de un falo artificial, que dice ser el hijo hermafrodita de Hermes y Afrodita; y un joven que cree ser la reencarnación de Ulises y pretende repetir el viaje entre Troya e Itaca porque afirma que La Odisea es un viaje iniciático capaz de profetizar el futuro. En medio de las aguas, Giuseppe tendrá una serie de perturbadoras visiones, como aquella en la que el verdadero Ulises le ofrece su casco. Sin dudas, se trata de la saga más poética e intrigante de Bergman desde sus comienzos".

Arriba:
Dos páginas claves de la nueva historieta de Manara: el encuentro del casco de Ulises y la aparición de seres mitológicos durante el viaje a Itaca.

Derecha:
Portada de
L'Odysée de Giuseppe Bergman.

© Milo Manara.





Osamu Tezuka: una vida dibujada

La editorial brasileña Conrad se encuentra publicando la biografía de Osamu Tezuka, el más importante historietista del Japón. En formato manga, ya se encuentran disponibles los tres primeros tomos de esta imprescindible obra traducida por la especialista Adriana Sada.

Los otakus cariocas están de parabienes. La editorial Conrad (especializada en historietas japonesas) está editando la biografía de Osamu Tezuka realizada en formato manga por Tezuka Productions y Toshio Ban, un privilegio que sólo conocían los italianos y, obviamente, los lectores del Sol Naciente.

Articulada en cuatro volúmenes de más de trescientas páginas cada uno, *O nascimento do O samushi (1928-1945)* sigue su infancia y adolescencia desde la ciudad de Takarazuka hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la experiencia personal de Tezuka frente a las víctimas de Hiroshima. Por su parte, *O surgimento do Mestre (1945-1950)* aborda los primeros años de febril trabajo, enfocando el desarrollo de *Metropolis* y *Jungle Taitei* (*Kimba, el león blanco*). El tercer tomo (lanzado a principios de mayo), *O sonho do artista (1960-1975)*, presta especial énfasis a la producción de dibujos animados. "Tal vez el efecto más fuerte que la obra cause en todos los lectores de mangas -escribió la revista especializada *Herói*- es saber que Tezuka fue una persona como cualquier otra. Y es que, por lo general, los fanáticos del animé y el manga se refieren a él como 'Dios', 'maestro', 'genio' y otras calificaciones por el estilo. No es que Tezuka no las merezca, pero esas mismas denominaciones tienden a distanciarlo de una persona normal. (Esta biografía) muestra exactamente lo contrario".

Arriba:
Portadas de los tres primeros tomos de la biografía de Osamu Tezuka en manga.

© Tezuka Productions y Conrad Editora Ltda.

Abajo:
Imagen del nuevo animé de *Astro Boy*.

© Tezuka Productions y Sony Pictures Television.

El retorno del rey atómico

Estrenada en Argentina por Cartoon Network a principios de junio, esta nueva recreación del clásico de Tezuka (coproducida con Sony) dejó establececido que "Astro es un super robot. Está imbuido de super poderes y sorprendentes habilidades. De todas formas, la cualidad que lo distingue y eleva por sobre los otros robots es su cerebro artificial, el más avanzado del mundo. Esto le permite a Astro experimentar todas las sensaciones humanas como un ser vivo más", según la gacetilla oficial distribuida por Sony.

¿Curioso, no? En épocas pre-globalizadas de televisión en blanco y negro, la diferencia de Astro la marcaba el corazón, no el cerebro.

Arriba:
La pancarta de Matías y Fernando Sendra.

Abajo:
Bólido (y Eduardo Ferro) también estuvieron en la marcha.

Derecha:
Ilustración de Oscar Grillo.

© de sus respectivos autores.

El besito de las buenas noches en lo del secuestrador

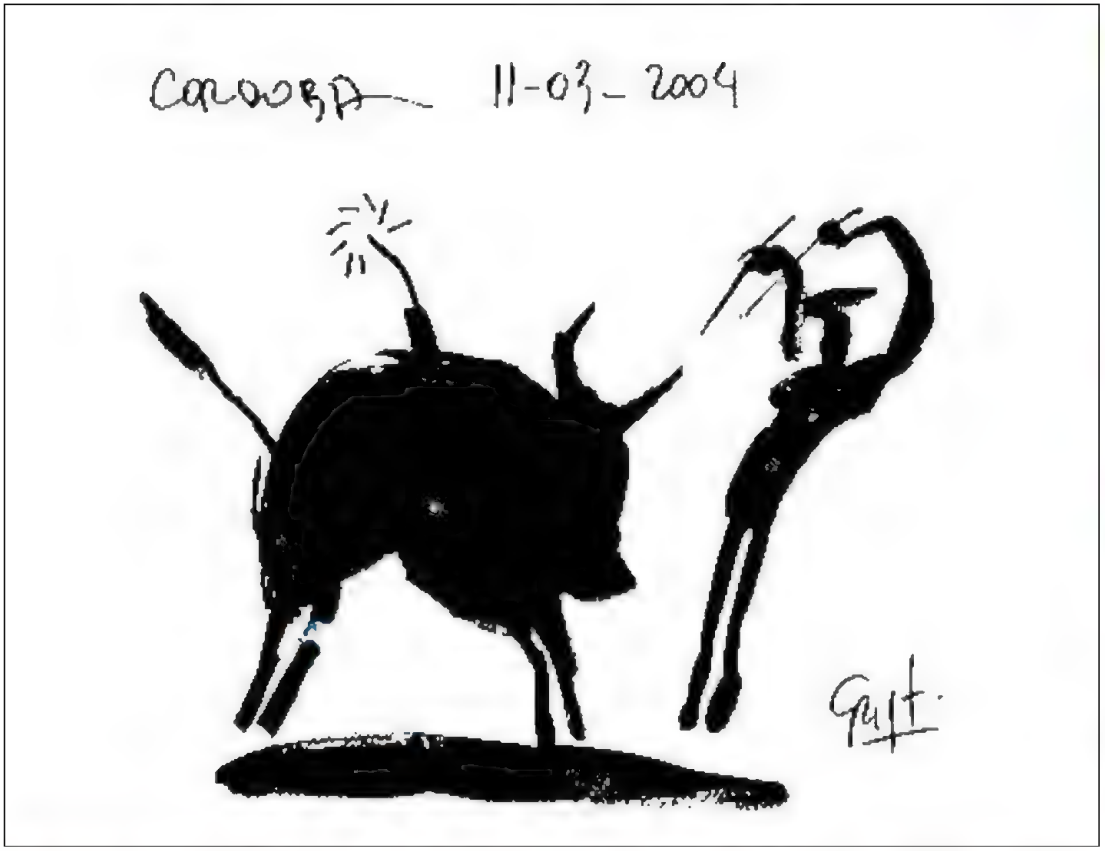
Un dibujo por Axel

Sumando lápices a las más de 150 mil voces que el 1º de abril reclamaran por el fin de la inseguridad en la Argentina, el Museo Itinerante de Humoristas Gráficos e Ilustradores en Argentina lanzó su campaña de apoyo a las iniciativas encaradas por Juan Carlos Blumberg.

Acompañando el reclamo social que más de 150 mil personas hicieran el 1º de abril ante el Congreso de la Nación, la Casa de la Provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada, en demanda de mayor seguridad, el fin de la impunidad y la reformulación de la legislación penal vigente, el Museo Itinerante de Humoristas Gráficos e Ilustradores en Argentina coordinó el proyecto *Un dibujo por Axel., un reclamo para mayor seguridad en las calles de todo el país*, como apoyo al petitorio elevado por Juan Carlos Blumberg, padre del joven secuestrado y brutalmente asesinado por sus captores el 23 de marzo (en medio de una cuestionada acción de la Policía bonarense), después de una semana de cautiverio.

Oscar Grillo, Eduardo Ferro, Fernando Sendra, Guillermo Almeida, Cilencio, Beto Páez, César Da Col, el francés José Machengo Muñoz, el español Alvaro Noguera García, el paraguayo Elvio Markovics, el brasileño Roque Sponholz y la uruguaya Raquel Orsuj (la misma ilustración que enviara en apoyo a las víctimas del atentado terrorista en Madrid) son algunas de las firmas que intentaron iluminar con un toque de humor esta grave crisis institucional que atraviesa el país. Todos los dibujos continúan expuestos en la galería virtual del museo, que puede visitarse en www.guasa,ya.com/ museodehumor/ axel.

Mucho antes de que el fenómeno Blumberg fuera cooptado mediáticamente por los distintos factores de poder eternamente en pugna, la convocatoria, lanzada a través de internet por Marcelo Niño, Cilencio, Fabián Mezquita y César Da Col, fue clara, concisa y sin embanderamientos políticos: "Estamos hartos de vivir en un país con una constante "gran dosis" de violencia diaria. Hartos de los secuestros. Podridos de los atracos. Cansados de los asesinatos. Los dibujantes argentinos somos concientes de nuestro lugar en la sociedad, y a veces con un dibujo decimos mucho más que mil palabras, que mil sentimientos, que mil dolores juntos".

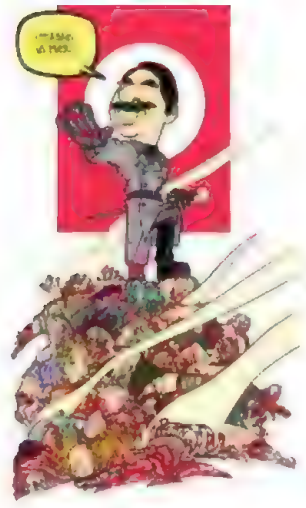


Madrid: Humor contra las bombas

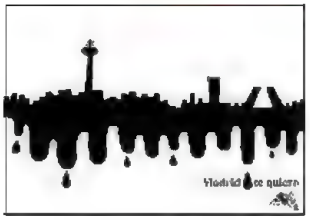
Ilustradores e historietistas de todo el mundo colaboran con las dos muestras de apoyo al pueblo español frente al trágico atentado terrorista en Madrid. Organizadas por el magazine online Tebeosfera ("Manifestación de Humor en Memoria de las Víctimas del 11-M"), y la página web La Cárcel de Papel ("Tebeos contra la violencia"), ya pueden visitarse en la red informática los trabajos de Crist, Forges, Corominas y David Lafuente, entre otros.

"Hoy recuerdo a Cuto en Oriente, a Jesús Blasco, a Guernica. Recuerdo a Ming el Cruel y a Titlán el tirano y a esos héroes que salvan aunque sé que no existen. Hoy recuerdo a Hiroshima, a los niños de Akira y las casas que caen. Y a X-9 también, que sabía tanto de trenes. Hoy recuerdo a Manos Kelly, sobreviviente de El Alamo, a la Dama Dragón arengando a su pueblo, y a Koolau el Leproso, y los poetas caballeros de Príncipe Valiente. Como Krazy Kat, no entiendo nada. Como Haxtur busco una respuesta. Y sólo me gustaría, hoy, ser Valentina o Little Nemo para despertar de esta pesadilla o vivir otros sueños". Este sentido escrito de Rafael Marín es una de las tantas colaboraciones que el mundo del noveno arte ha enviado a *Tebeos contra la violencia*, una iniciativa de la página web *La Cárcel de Papel*. Ilustraciones de los españoles Corominas, Manolete y David Lafuente, el argentino Nik y la uruguaya Raquel Orsuj (el mismo motivo que enviara para el proyecto *Un dibujo por Axel*) pueden visitarse en www.dreamers.com/ noviolencia.

Este no es el único sitio dedicado a mantener encendida la llama de la memoria. El magazine online *Tebeosfera* agregó a su edición Nº 15 una *Manifestación de humor en memoria de las víctimas del 11-M*. "No hay manera de soslayar la pena por lo ocurrido en Madrid -escribió Manuel Barrero, su director-; tantos muertos... Para admitir la pérdida, asumir el dolor y burlar la impotencia no parece haber otra opción que reflexionar sobre lo ocurrido. Hablarlo. Dibujarlo. Se convocó a los humoristas gráficos con los que mantiene contacto *Tebeosfera* para aportar una viñeta muda y construir con ella una galería silenciosa con la que sumarnos a los actos de duelo por las víctimas de los atentados terroristas". Artistas madrileños, andaluces y de toda España, así como de Argentina y el resto del mundo, hicieron llegar sus viñetas. Forges (humorista del diario *El País*) y el barcelonés David Esbrí, nuestros Crist, Cilencio, Javier Rovella y Ana von Rebeur; y cientos de profesionales de Venezuela, Chile, Brasil, Italia, Cuba, Francia, Rusia y México. La galería puede visitarse en www.tebeosfera.com/ Hecho/ Atentado.



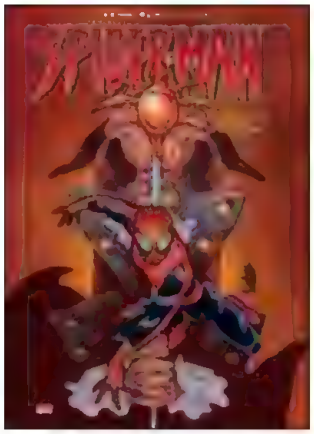
El 11 de Marzo la muerte lloró de pena



Izquierda:
Crist torea al terrorismo.

Arriba:
Ilustraciones de
David Lafuente,
Enrique Jiménez Corominas,
Manolete
y Forges.

© de sus respectivos autores.



Muerte en Venecia para Spider-Man

Marvel Francia lanzó al mercado la colección Transatlantique, dedicada a presentar historietas de los superhéroes de la Casa de las Ideas realizadas por autores europeos de primera línea. El puntapié inicial lo dio la novela gráfica Le secret du verre, aventura del Hombre-Araña firmada por Tito Faraci y Giorgio Cavazzano, publicada originalmente en Italia en 2003.

No es la primera vez que pasa. Ya en los '60, artistas franceses concluyeron la saga del Surfer d'Argent que Jack Kirby dejara inconclusa al cancelarse el primer volumen de la revista norteamericana *Silver Surfer*. Y en las dos últimas décadas, Marvel Italia confeccionó infinidad de episodios de Conan, una novela gráfica del Silver Surfer por Claudio Castellini y otra de L'Uomo Ragno por Giorgio Cavazzano. Pero la apuesta de Marvel Francia va mucho más allá. Con el lanzamiento de la colección *Transatlantique* se propone instalar en el mercado una línea de historietas superheroicas Marvel íntegramente realizada por autores europeos para el público europeo. Y, dentro de lo posible, en escenarios europeos.

El título inaugural no es nuevo. De hecho, *Spider-Man: Le secret du verre* es la traducción de la mencionada novela gráfica italiana (*L'Uomo Ragno: Il segreto del vetro*), guionada por Tito Faraci y dibujada por Giorgio Cavazzano, dos pilares de la factoría peninsular Disney, que fuera editada por Marvel Italia en 2003.

Publicada originalmente en dos versiones, blanco y negro y a todo color (los franceses utilizaron la versión coloreada), *Le secret...* encuentra a Peter Parker viajando a Venecia, ciudad natal de Cavazzano, a cubrir el carnaval más famoso del mundo. Allí se enfrentará al conde Alvise Gianus, una figura misteriosa ligada al secreto arte de la fabricación del vidrio de Murano y con ramificaciones dentro de la comunidad arácnida perfilada por J. Michael Straczynski en la actual continuidad norteamericana del Hombre-Araña. Al igual que su par italiana, la edición francesa incluye un detrás de la escena con notas y bocetos preliminares, así como entrevistas a los autores.

Al cierre de esta edición, Marvel Francia no había anunciado el listado de títulos que prolongarían la línea, aunque se especulaba con la inclusión en la misma de las novelas gráficas *Silver Surfer: Il buio oltre le stelle* (1995), de Ron Marz y Claudio Castellini; y *Spider-Man: Spirits of the earth*, de Charles Vess. No así *Silver Surfer: Parable*, de Stan Lee y Moebius, que acaba de ser reeditada en volumen aparte. Más allá de la notable calidad de *Le secret du verre* (¿por qué no serán así todos los Spider-Man yankis?), la colección *Transatlantique* representa un avance más en la cooptación de los mercados extranjeros por parte de la industria norteamericana. Y ese recorte a las particularidades culturales de cada región (aún en un país del Primer Mundo como Francia) nunca es bueno.

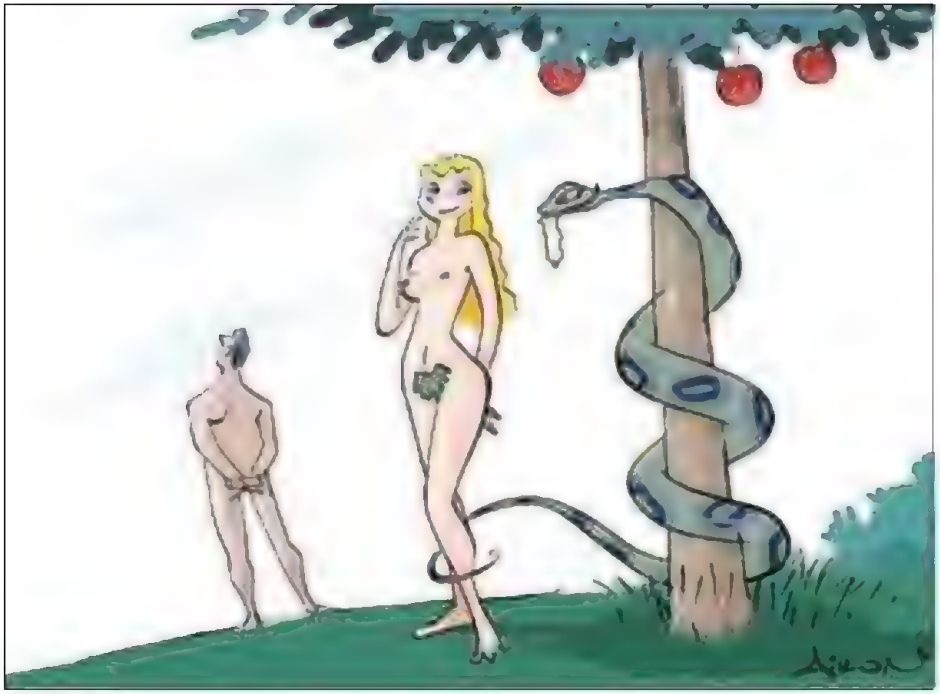
Arriba:
Portada de la edición en blanco y negro de *Il segreto del vetro*.

Centro:
Cubierta de la novela gráfica *Spider-Man: Le secret du verre*.

Abajo:
Ilustración de Giorgio Cavazzano.

Derecha:
El Hombre-Araña sobrevolando los canales de Venecia

© Marvel.



Más vale prevenir que curar

El Ministerio de Salud de Brasil y el Instituto del Memorial de Artes Gráficas del Brasil (IMAG), con el objetivo de estimular y divulgar la prevención del SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, llamaron a artistas de todo el mundo a participar del Primer Festival del Humor de Prevención de Sida y Enfermedades Sexualmente Transmisibles, cuya fecha tope para las entregas de los trabajos ha sido establecida el 1º de julio de 2004.

"Innumerables son las experiencias positivas del uso del humor, principalmente del humor gráfico, para llevar la concientización, provocar reflexiones y tomas de actitud", escribieron el Ministerio de Salud de Brasil y el Instituto del Memorial de Artes Gráficas del Brasil en la proclama que lanzaron a los caricaturistas del mundo entero, invitándolos a participar del *Primer Festival Internacional del Humor de Prevención de Sida y Enfermedades Sexualmente Transmisibles*. "El Sida -continúa la nota de prensa- es uno de los males actuales de la humanidad y, para muchos, aún es visto como un problema ajeno a su persona, a su familia y a la sociedad. Con relación al Festival de Humor que se está promoviendo, el objetivo principal es ofrecer a la sociedad otro instrumento de integración para impedir el avance del virus y promover la valorización de las personas seropositivas. El sentido de humor es propio de aquellos que mejor ven problemas y soluciones La sumatoria de visiones y percepciones de artistas del humor de todos los pueblos, de todas las naciones, dará como resultado, sin duda, un rico y diversificado producto a ser trabajado en las más variadas estrategias de comunicación y educación".

El reglamento prevé tres temas centrales: la *Prevención*, enfocada a la concientización sobre el uso de preservativos en adolescentes, homosexuales, prostitutas, presos y toda aquella población en situación de riesgo de contagio; el *Tratamiento*, enfocando los niveles de calidad de vida que alcanzan los pacientes actuales, así como el alto precio de los medicamentos y la práctica abusiva de los laboratorios en lo referido al tema patentes; y los *Derechos Humanos*, abocado a enfrentar los problemas de discriminación y exclusión social que sufren los ciudadanos con VIH/ Sida.

La participación es abierta para todos los dibujantes profesionales o aficionados, mayores de 16 años, que podrán presentar hasta dos trabajos *inéditos* por cada tema. Las obras seleccionadas serán compiladas en un libro.

Como se planea montar una exposición con los dibujos galardonados a partir del 3 de agosto de 2004, la fecha tope para hacer llegar los dibujos fue fijada en el 1º de julio. Los interesados en participar encontrarán las bases (y más datos) en la página web www.aids.gov.br/ humor.

Izquierda:
Dibujo de Aicon.

Arriba:
Ilustración de Luscar.

Abajo:
Afiche del Festival.

© de sus respectivos autores.

"Un fenómeno cultural que no podría haber existido hace 15 años"

El 23 de marzo, The New York Times publicó un largo reportaje a Maitena, señalándola como el nuevo fenómeno editorial de las Ferias del Libro de América Latina. "La suya -dice el artículo- es una voz única en la sociedad latinoamericana, capaz de mirar los problemas de las mujeres con humor".

Al lado:
Autorretrato.

© Maitena.

Abajo:
Fotografía de Urko Suaya que ilustra el artículo de *The New York Times.*

© Urko Suaya.

"En las últimas Ferias del Libro de América Latina, las grandes novelistas que dominaron la literatura en español por una generación, ya no son las atracciones estelares. Cada vez más seguido, fascinadas lectoras en busca de autógrafos se vuelcan hacia una intensa mujer de cuarentitantos años, con el pelo rubio peinado en puntas punk, voz oscura y cavernosa; y un sólo nombre: Maitena". Así comienza la importante entrevista que el prestigioso diario *The New York Times* publicó en la sección *Libros* de su edición del 23 de marzo pasado.

Firmada por el corresponsal en la Argentina, Larry Rother, la nota introduce a Maitena Burundarena al público masivo de habla inglesa, que todavía no conoce muy bien ni el volumen ni la impronta de su obra. "Los admiradores de Maitena -escribe Rother- la miran como un fenómeno cultural que simplemente no podría haber existido hace quince años. Louise Mereles Gras, directora editorial de la edición mejicana de *Marie Claire*, habla 'de una transición generacional' de conductas y valores que atraviesan la región; y encuentran su expresión en el trabajo de Maitena. 'La suya es una voz única en la sociedad latinoamericana, capaz de mirar los problemas de las mujeres con gran sentido del humor, humanismo y franqueza, hablando de las cosas que generalmente no se hablan' dijo Gras, de 32 años, cuya revista publica la obra de Maitena (sólo en español) en México y los Estados Unidos. 'Por ejemplo, no veo a mi madre o a mi tía comprando sus libros. Su trabajo resulta especialmente atractivo para las mujeres más jóvenes, por debajo de los cuarenta, que se identifican con ella y la manera en que ha roto los moldes establecidos'"

"Recientemente, las tiras y los libros de Maitena han ganado al público europeo, con traducciones al francés, italiano, alemán, griego y holandés. 'Todo transcurre en Buenos Aires, pero podría ser París, Madrid o Roma' dice una crítica de *Mujeres Alteradas* publicada en el diario francés *Libération*. 'Para mí, una mujer alterada es aquella que tiene todos los campos de batalla abiertos al mismo tiempo -explica Maitena-. Tenemos el trabajo, los hombres, la maternidad, nuestro cuerpo, nuestros amigos, nuestras madres, un manojo entero de cosas. Y eso es lo que nos altera, aquello que puede llevarnos de la euforia al llanto y la depresión en quince minutos'".

El reportaje completo puede consultarse en la página web del diario: www.nytimes.com.

Altuna: Gran Premio de Barcelona

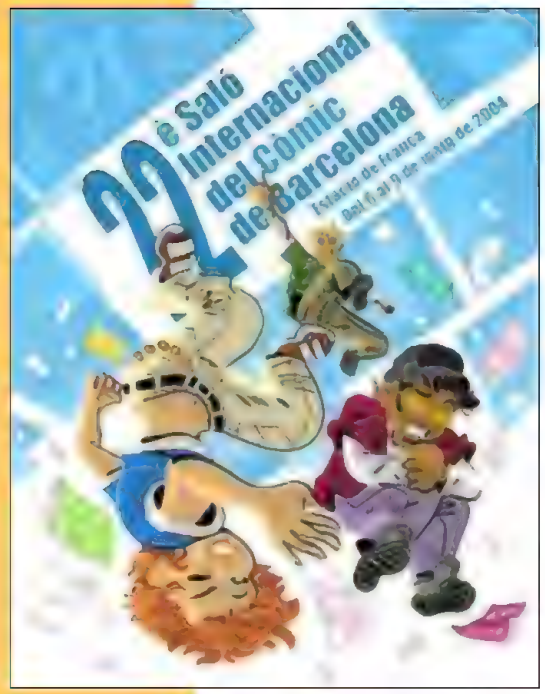
El notable dibujante argentino se hizo acreedor al Gran Premio concedido por los profesionales del cómic en la 22º edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. "Me han dado el premio al dinosaurio -declaró entre sonrisas el autor emigrado a la Madre Patria en 1982-. Ahora se entiende que pertenezco también a esta tierra".

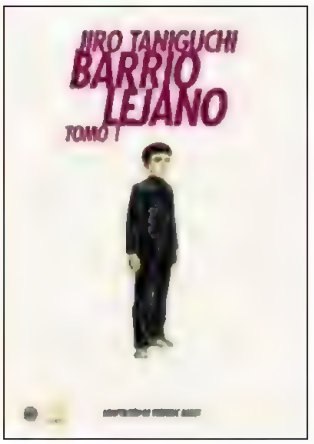
Por primera vez en la historia, un artista no español se alzó con el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, entregado por los profesionales del medio. El argentino Horacio Altuna, autor de *El Loco Chávez*, *Las Puertitas del Señor López* (ambas bajo guiones de Carlos Trillo), *Chanœs*, *Ficcionario* y *El Nene Montanaro* entre otras obras, fue el elegido en esta 22º edición, que se llevó a cabo entre el 6 y el 9 de mayo de 2004. Aunque parezca extraño, la esposa de Altuna y los organizadores de la Feria lograron ocultarle la noticia del lauro a su trayectoria hasta último momento, ya que el dibujante de *Kabul de Bengala* llegó a las instalaciones del Salón convencido de que iba a entregar un galardón, no a recibirlo. "¿Ves como soy un dinosaurio? Me han dado el premio al dinosaurio", bromeó el artista visiblemente emocionado.

"Ahora se entiende que pertenezco también a esta tierra", declaró a la agencia española EFE el historietista afincado en Sitges desde 1982, antes de agradecer "a quien cometió el error de darme el premio. Llevo cuarenta años de profesión y este premio es para mí la parte que me faltaba tener en mi tierra de adopción". En rueda de prensa, Altuna reveló que se encuentra trabajando en un cómic humorístico, centrado en el ambiente del jazz de la Nueva York de los años '30. "Es que la historieta de España ha dejado de abordar temas cotidianos y ya no sigue la realidad del país", comentó con preocupación.

El resto de los galardones a la producción 2003 fueron entregados a *Barrio Lejano*, de Jiro Taniguchi (Mejor Obra Extranjera); Fermín Solís (Autor Revelación); *Antoine de las tormentas*, de Luis Durán (Mejor Guión); *Mantecatos*, de Manel Fontdevila (Mejor Obra); *El Víbora* (Mejor Revista de Cómic); y *Cretino* (Mejor Fanzine).

Por su parte, los premios otorgados por el público correspondieron a *Lucifer: Escarceo con los condenados*, guión de Mike Carey y dibujos de Dean Ormston y Peter Gross (Mejor Obra Extranjera); *Los Reyes Elfos: La Espada de los Inocentes*, de Víctor Santos (Mejor Guión y Mejor Obra); Enrique Vegas (Autor Revelación); *Trama* (Mejor Revista de ó sobre Cómic); y *Me gusta más que desayunar un herpe* (Mejor Fanzine).





Izquierda:
Horacio Altuna recibiendo el premio.

Arriba:
Afiche del 22º Salón del Cómic de Barcelona.

Centro:
Mejor Obra Extranjera.

Abajo:
Mejor Obra del 2003.

© de sus respectivos autores.

Allo ?... C'est vous, Maître ?... Ici le colonel Olrik. Oui... Oui. Le 30 mars ?... C'est noté, Maître. Je serai prêt.
Allo ?... Mrs Benson ? Ici, le capitaine Blake. Le professeur Mortimer est-il là ?... Bon. Tant pis. Si vous le voyez, dites-lui que je dois lui parler au sujet du 30 mars prochain.
Allo Philip? Comment allez-vous old chap? Vous souhaitez me parler du 30 mars... Ah ?... Bon... A mardi, au Centaur Club, dans ce cas.
Allo Maître ? Comme convenu, je vous rappelle pour confirmer que tout est en ordre pour demain. Le message est parti... et nos vieux "amis" n'ont qu'à bien se tenir! Vous serez vengé!

El centenario de Edgar Pierre Jacobs

Medalla y sello postal conmemorativos, tres muestras paralelas y una historieta realizada especialmente para el diario Le Soir, enmarcaron los festejos belgas por los cien años del nacimiento de Edgar Pierre Jacobs, ayudante de Hergé y creador de los inmortales Blake et Mortimer.

Como corresponde a una gran figura popular, los festejos por el centenario del nacimiento de Edgar Pierre Jacobs conmovieron a todo el ambiente cultural francobelga. Desde el 23 de marzo y hasta el 12 de septiembre, el Centro Belga de la Historieta cobija la muestra histórica *Le siècle de Jacobs*, compuesta por objetos y documentos personales, así como ilustraciones originales que permiten descubrir el mundo íntimo del creador de los recordados Blake y Mortimer. Aprovechando el entorno científico-militar que rodeaba a la dupla, el Museo Real de la Armada de Bruselas montó una serie de infografías gigantes mostrando las similitudes entre el mundo armamentístico ideado por Jacobs y la capacidad bélica real de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra. Y por último, cerrando el grupo de exposiciones paralelas, el Centro Wallonie y el Festival Internacional de la Historieta de Angoulême organizaron el ciclo de cine mudo *De L'Ecran à la Bulle*, proyectando aquellas películas que inspiraron a Jacobs algunas secuencias de sus cómics.

De todos los homenajes, el más interesante y novedoso fue el encarado por el diario *Le Soir*, que ilustró sus artículos del 30 de mayo de 2004 con viñetas de *Blake et Mortimer* especialmente realizadas durante la noche de cierre del periódico, por los continuadores de la saga: Yves Sente (guión) y André Juillard (dibujos), que para la maratónica ocasión contaron con la ayuda de Youri Jigounov y René Sterne. Lo notable de la iniciativa es que, si bien las viñetas estuvieron ligadas a la información periodística contenida en las notas, también desarrollaban una trama argumental que enfrentaba a los héroes contra una ofensiva terrorista internacional.

Para los coleccionistas y seguidores fanáticos de Blake y Mortimer, la Real Casa de la Moneda de Bélgica acuñó una edición limitada de 2.500 medallas doradas que reproducen, en el anverso, los rostros de los personajes; y en el reverso, el clásico signo de la Marca Amarilla.

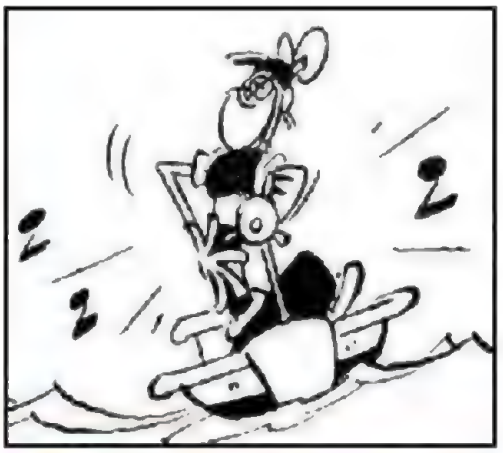
Por su parte, el correo belga imprimió un sello postal conmemorativo con la imagen de Jacobs.

Arriba:
Sello postal conmemorativo.

Abajo:
Afiche del ciclo cinematográfico.

Derecha:
Cuatro de las viñetas realizadas especialmente para *Le Soir*.

© Herederos de E.P. Jacobs.



Al Maestro Eduardo Ferro, con cariño

Respondiendo al llamado conjunto del Museo de la Caricatura "Severo Vaccaro" y el Museo Itinerante de Grandes Humoristas e Ilustradores Argentinos, Rep, Oswal, Landrú, Lánger, Crist, Oscar Grillo, Altuna, Solano López, Caloi, Garaycochea, Alberto Salinas y Liniers, entre muchos otros autores de renombre, se unirán para redibujar el primer episodio de Langostino, el navegante independiente de Eduardo Ferro. El resultado le será entregado al homenajeado en diciembre de este año.

Los miembros de la Comisión Organizadora del Museo de la Caricatura "Severo Vaccaro" y los integrantes del Museo Itinerante de Grandes Humoristas e Ilustradores Argentinos lanzaron una convocatoria abierta a todos los dibujantes del país "para sumarse al homenaje / agasajo al gran maestro Eduardo Ferro".

"En esta oportunidad -continúa el comunicado de prensa- entre todos redibujaremos a manera de homenaje, las 10 primeras páginas de 'Langostino': Cada dibujante (con su estilo particular, a color, en blanco y negro o como quieran) hará un cuadrito de la página, siguiendo el guión original escrito por Ferro. Luego, con las viñetas recibidas, armaremos este 'rompecabezas' y le entregaremos al agasajado estas páginas reunidas en una carpeta, en el marco de una merecida ceremonia" a realizarse en diciembre de 2004. Al cierre de esta edición, ya habían confirmado su presencia Crist, Oswal, Rep, Alberto Salinas, Faruk, Carlos Garaycochea, Liniers, Oscar Grillo, Sendra, Cilencio, Landrú, Eugenio Zoppi, Sergio Lánger, Pablo Sapia, Francisco Solano López, Eduardo Maicas, Horacio Altuna, Bianfá, Walther Taborda, Carlos Trillo, Javier Rovella, Felipe Dobal, Nik, Guillermo Guerrero, Tabaré, Carlos Meglia, José Miguel Heredia, Caloi, el periodista Julio Lagos y el chileno José Palomo, entre otros. Los interesados en participar pueden contactarse a los mails severovaccaro@yahoo.com (César Da Col) o molinacampos@hotmail.com (Marcelo Niño).

Izquierda:
¡Troesma!

Arriba:
Langostino y Corina, la libertad de navegar por el océano de la imaginación.

Abajo:
Página de *Langostino*.

© Eduardo Ferro.

A pesar de la resistencia generada originalmente al cómic por los medios norteamericanos, *In the shadow of no towers* será recopilado en libro por la editorial Pantheon el próximo septiembre.

MISSING
A. SPIEGELMAN'S BRAIN
last seen in lower Manhattan, mid-September 2001
NOTES OF A HEART-BROKEN NARCISSIST
I was clean-shaven before Sept. 11.
I grew a beard while Afghans were shaving off theirs.
IKH!
But after some "bad reviews" I shaved it off again.
...Issues of self-representation have left me slack-jawed!
EQUALLY TERRORIZED BY AL-QAEDA AND BY HIS OWN GOVERNMENT...
our Hero looks over some ancient comics pages instead of working. He dozes off and relives his ringside seat to that day's disaster yet again, trying to figure out what he actually saw...

Spiegelman contra el unilateralismo

Gracias a los editores de la revista española Nosotros Somos Los Muertos, apareció en castellano In the shadow of no towers, la historieta más reciente de Art Spiegelman, en donde el artista norteamericano sublima la paranoia tras los atentados a las Torres Gemelas y denuncia el plan imperialista encabezado por George W. Bush y los halcones del Pentágono.

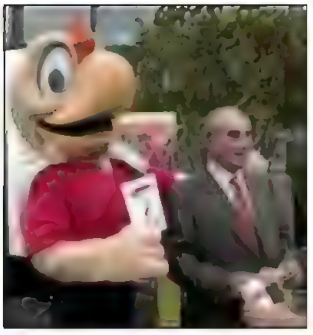
In the shadow of no towers, el nueva trabajo de Art Spiegelman, nació como una necesidad interna del historietista para sublimar los fantasmas que asaltaron a la sociedad norteamericana tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. "Desde que se cayeron las Torres, pareciera ser que estoy viviendo un exilio interno. O como un disidente político confinado en una isla", declaró el el autor de *Maus* tras presentar el cómic en las páginas de las revistas *Die Zeit* (Alemania), *The London Review* (Inglaterra) y *Forward* (único medio estadounidense que se animó a publicarla en su momento). La tira, aplaudida por el mundo entero, llegó al público hispano en las páginas de la prestigiosa revista-libro española *Nosotros Somos Los Muertos* (o *NSLM*), a partir de su número 9. "Nunca habría pensado que los terroristas del 11-S serían secuestrados por Bush, que logró reducir todo a una propaganda de guerra, adoptó el modo distópico del Gran Hermano y embarcó al país en una aventura colonialista en Irak", escribió el ganador del Pulitzer.

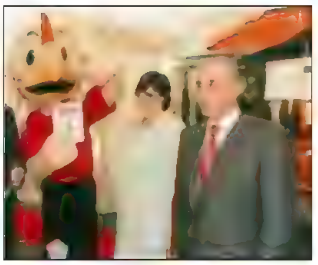
Completan las 98 páginas del *NSLM* Nº 9, material de Chris Ware, Javier Olivares, Keko, José Luis Agreda, Miguel Brieva, Darío Adanti, Linhart, Juan Berrio, Miguel Gallardo, Sequeiros, Pere Joan y Max.

"Tan aterrorizado de Al-Qaeda como de su propio Gobierno".

Página de *In the shadow of no towers*, por Art Spiegelman.

© Art Spiegelman.





Condorito enseña a hablar inglés

Bajo el lema "Educación, nuestra riqueza", el pasado 23 de marzo, el Ministerio de Educación de Chile y la empresa Inversag distribuyeron entre la población 5 mil ejemplares de la Colección Silabario en Inglés Condorito, como parte de la campaña oficial de enseñanza de idiomas a niños y adultos que la cartera encara en el país trasandino.

Condorito, el personaje más importante de la historieta chilena, encabeza el programa de enseñanza del idioma inglés lanzado el 23 de marzo de 2004 en todo el país sudamericano. "Este es un año muy importante porque a fines de abril se realizará en Chile la reunión de ministros de Educación de APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico), organización que ha declarado el inglés como el idioma de trabajo común. Los chilenos tenemos que estar preparados para recibirlos y por ello recurrimos a Condorito, para que todos aprendan al menos 100 palabras en inglés", afirmó Sergio Bitar, ministro de Educación, promediando la ceremonia de lanzamiento del manual de bolsillo y el silabario confeccionados alrededor del universo gráfico creado por Pepo.

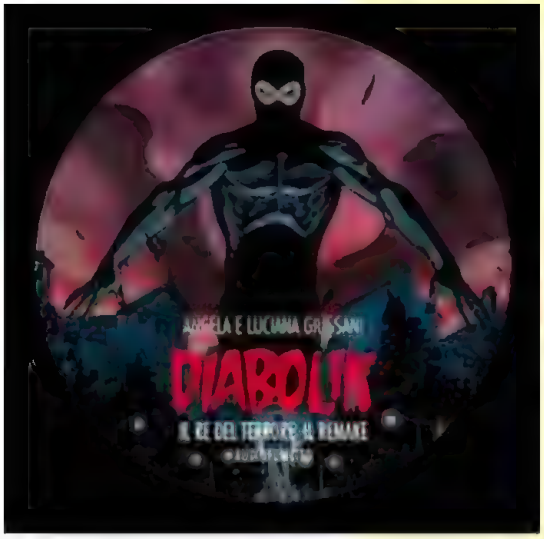
Entre niños y adultos, el Ministerio de Educación chileno distribuyó 5 mil ejemplares del manual básico, que consta de frases simples en inglés (grafismo y fonética), con su correspondiente traducción. Por otra parte, la editorial Aéreo Publicaciones puso a la venta el primer número del *Silabario Condorito*, "material de aprendizaje del inglés, totalmente chileno y pensado en la idiosincrasia de este país -explica el comunicado oficial-, que contiene sesenta páginas orientadas a alumnos de tercero básico. Su autora es Lynanne Lovejoy profesora de vasta experiencia en USA que trabajó por varios años en el Ministerio de Educación de Florida, EEUU."

Izquierda:
Aviso institucional del proyecto.

Arriba y Centro:
Dos momentos del acto de lanzamiento, con la presencia de Condorito y el Ministro de Educación de Chile.

Abajo:
Portada del *Silabario Condorito* N° 1.

Condorito es
© Herederos de Pepo.



Rey del terror y de los euros

Diabolik, el asesino en serie más famoso de Italia cumplió cuarentidós años y lo festejó a lo grande, con una nueva versión de "Il re del terrore", la historieta que de dio origen al mito, firmada por Alfredo Castelli, Giuseppe Palumbo y los hermanos Zaniboni; un disco compacto adaptando la aventura y un frigobar en edición limitada.

Asesino impiadoso. Ladrón de guante blanco. Justiciero con un particular código del honor. Durante los últimos cuarentidós años, Diabolik ha vestido estas tres máscaras bajo su inalterable malla negra. Para festejar el acontecimiento y honrar la trayectoria de uno de los personajes más importantes de la historieta italiana, la Casa Editrice Astorina lanzó el pasado abril un número especial de la colección *Il Grande Diabolik* (con portada lenticular), recontando la aventura germinal del mito ideado por las hermanas Angela y Luciana Guissani, allá por 1962. Para esta ocasión, el relato "Il re del terrore" fue realizado por Alfredo Castelli (guión), Giuseppe Palumbo y los hermanos Sergio y Pablo Zaniboni (dibujos), encargados de actualizar las premisas tecnológicas de la acción sin cambiar el guión original.

Como parte de las celebraciones, también salió a la venta un disco compacto con la adaptación en formato "audioficción" (radioteatro, bah) de esa primera historia. Realizado por Sigma Media International y Cinecittá Audio, *Diabolik, il re del terrore: Il remake* cuenta con dirección de Arturo Villone y el trabajo vocal de Luca Ward y Luca Biagini. Y para los fanáticos insaciables de "El hombre de los mil rostros", la empresa de electrodomésticos A.C.C. Italia puso en el mercado la limitadísima edición de un frigobar de 80 x 45 x 46 centímetros, a la módica suma de 372 euros. Dicen los que saben que, además de mantener bien frías las bebidas, la heladerita con ruedas es ideal para usar como biblioteca térmica. Eso sí, a las historietas hay que envolverlas en papel film.

Arriba:
CD con la "Audioficción" de *Diabolik, il re del Terrore: Il remake.*

Abajo:
Elegante frigobar de 372 euros.

Derecha:
Portada de *Il grande Diabolik* con la nueva versión de "Il re del terrore".

© Casa Editrice Astorina.

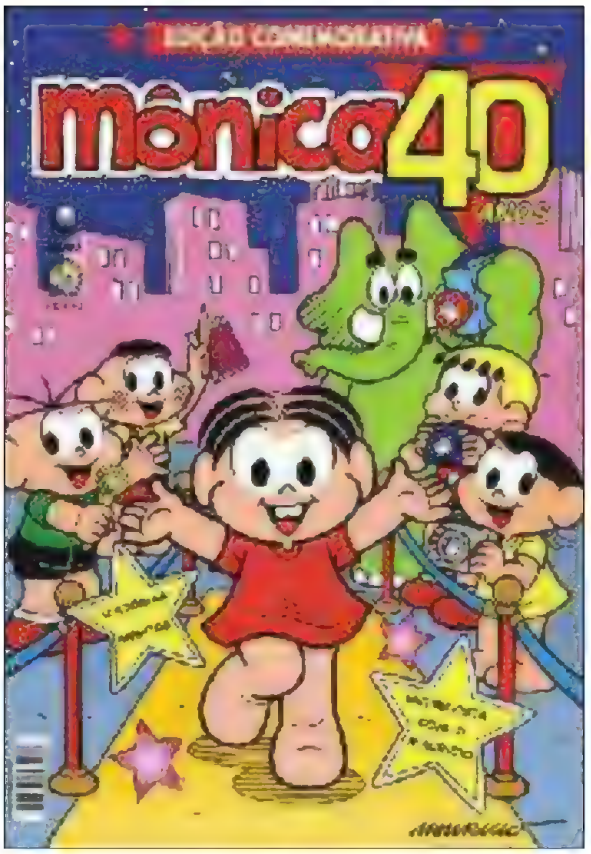
DC y Humanoides: Juntos son dinamita

Ya apareció en Francia el primer tomo de *Je suis Légion: Le faune dansant*, historieta de Fabien Nury y John Cassaday producida a dúo por DC Comics y Les Humanoides Associés. La versión norteamericana, *I am Legion: The dancing faun* ha sido anunciada para agosto.

El primer cómic coproducido por DC Comics y Les Humanoides Associés salió a la venta el pasado 11 de mayo. Ambientada en escenarios europeos a partir de diciembre de 1942, *Je suis Légion: Le faune dansant* (o *I am Legion: The dancing Faun*), sigue a la pequeña Ana Anslea, niña rumana que debido a una transfusión sanguínea puede trasladar su espíritu de un cuerpo a otro. Prisionera de los nazis, Ana (cuyo nombre clave es Legión) esconde la posibilidad de torcer el curso de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando los fuerzas aliadas han obtenido sus primeras victorias en Estalingrado y en las costas del Pacífico. "En este thriller de espionaje con ribetes fantásticos, guionado por Fabien Nury e ilustrado por John Cassaday -adelanta una nota de prensa de DC-, dos entidades sobrenaturales mantienen su propio despiadado enfrentamiento. Es un conflicto que involucra tanto a los hombres como a sus ideologías, con el destino del mundo en juego".

Diseño preliminar (arriba) e ilustración definitiva (izquierda) para la portada de *Je suis Légion / I am Legion*, primera colaboración entre DC y Humanoides.

© Nury y Cassaday.



La reina de los bajitos cumplió cuarenta

La "garotinha" más famosa de la historieta brasileña festejó su cumpleaños número 40 a lo grande. A dúo, Editora Globo y Mauricio de Sousa Editora publicaron la revista especial Mônica 40 Anos - Edição Comemorativa, al tiempo que en la Feria del Libro carioca desaparecían los 30 mil ejemplares de O Gênio e as Rosas, primera producción de Mônica firmada por Paulo Coelho, adaptando veinticuatro clásicos cuentos infantiles al universo De Sousa.

La *baixinha* más famosa de Brasil cumplió cuarenta años y lo festejó a lo grande, con una revista especial de 116 páginas en colores y lomo cuadrado. Publicada por Editora Globo y Mauricio de Sousa Editora, *Mônica 40 Anos - Edição Comemorativa* incluye un editorial de su creador, Mauricio de Sousa (considerado el Walt Disney carioca), recordando la gestación de su universo infantil; una entrevista exclusiva en donde adelanta el proyecto fílmico de *Cine Gibi da Turma da Mônica*; republicaciones de antiguas tiras de *Anjinho* y *Penadinho* (dos de los primeros personajes de De Sousa); y cinco historietas inéditas realizadas expresamente para esta edición. En la primera, la misma Mônica le cuenta a sus lectores el proceso creativo y tecnológico por detrás de los cómics; y en la última, titulada "A origem da Mônica", los autores juegan con seis posibles orígenes ficticios para la famosa niña dentuda, entre ellos los de Tarzán y Superman.

Acompañando los festejos, durante la *18º Bienal do Livro*, Globo distribuyó la primera edición de *O Gênio e as Rosas*, primera colaboración entre el *best-seller* Paulo Coelho y Mauricio de Sousa. Con 30 mil ejemplares agotados antes de salir a la venta, el libro ofrece veinticuatro clásicos cuentos infantiles anónimos, reescritos por la pluma de Coelho e ilustrados por el propio De Sousa.

Inspirada en una de las hijas de Mauricio de Sousa, Mônica irrumpió en 1963 como personaje secundario en una tira de *Cebolinha*. A los meses, había calado muy hondo en el gusto popular (superando ampliamente la venta de los cómics de la factoría Disney) y lideraba el emporio historietístico más importante de América Latina, con parques temáticos, dibujos animados, campañas de bien público, discos y más de tres mil productos comerciales para 160 empresas de primera línea.

Oficialmente, los 40 años de la menuda multimillonaria serán celebrados durante el *II Festival de HQ e Universo Fantástico*, a realizarse en la localidad de Campinas entre octubre y noviembre de 2004. Mostrándose escueto ante la prensa local, De Sousa sólo atina a asumirse como "un padre feliz".

Arriba:
Mauricio de Sousa, trabajando en su estudio (izquierda) y portada de *Mônica 40 Anos - Edição Comemorativa* (derecha).

Abajo:
O Gênio e as Rosas, inmediato *best-seller* de Paulo Coelho y Mauricio de Sousa.

© de los autores.

Marvel Italia sopló sus primeras diez velitas con cinco números especiales a un precio promocional

Los primeros días de abril, Marvel Italia puso a la venta cinco revistas especiales con las que festejó sus primeros diez años de historia en el mercado europeo. Reeditando material clásico y moderno de la Casa de las Ideas, Gli Incredibli X-Men, Devil & Hulk, L'Uomo Ragno, Il Mitico Thor y Fantastici Quattro vieron engalanadas sus tapas con ilustraciones originales de Giuseppe Camuncoli, Giorgio Cavazzano, Gabriele Dell'Otto, Stefano Raffaele y Luca Enoch.

Festejando su décimo aniversario, Marvel Italia distribuyó a comienzos de abril cinco ediciones extraordinarias, bautizadas "Números X", con 48 páginas y precio promocional de 1 euro. Si bien los contenidos son traducciones de los cómics norteamericanos, las portadas fueron encargadas especialmente a dibujantes italianos exitosos en todo el mundo: Giuseppe Camuncoli (*Gli Incredibili X-Men*), Giorgio Cavazzano (*Devil & Hulk*), Gabriele Dell'Otto (*L'Uomo Ragno*), Stefano Raffaele (*Il Mitico Thor*) y Luca Enoch (*Fantastici Quattro*). Además, cada revista incluyó artículos periodísticos firmados por Franco "Bifo" Berardi, Stefano Bonaga, Daniele Luttazzi y Enrico Brizzi.

"Las aventuras elegidas para esta vitrina especial del décimo aniversario de Marvel en Italia -reza el comunicado de prensa de la empresa- son las que mejor ejemplifican cuánto ha cambiado y cuánto ha permanecido inalterable en diez años de historietas Marvel. Historias que marcan un cambio de época. En estos números no hay ninguna revolución evidente, ningún cambio en el comportamiento de los personajes, salvo que aquí comienza una mutación en el modo de narrar a los superhéroes que no tiene antecedentes en la historia de Marvel".

Marvel Italia fue la primera filial de la Casa de la Ideas en desembarcar en territorio europeo. La presentación de la editorial se llevó a cabo en el marco del Festival de Lucca de 1994, con la presentación de los números cero de *L'Uomo Ragno*, *Devil & Hulk*, *Il Mitico Thor*, *Fantastici Quattro* y *Gli Incredibli X-Men*, vestidos con tapas ilustradas por autores italianos. El éxito de la iniciativa, llevó a la matriz norteamericana a instalarse también en Francia y Alemania.

Portadas de Giuseppe Camuncoli (*Gli Incredibili X-Men* N° X), Giorgio Cavazzano (*Devil & Hulk* N° X), Gabriele Dell'Otto (*L'Uomo Ragno* N° X), Stefano Raffaele (*Il Mitico Thor* N° X) y Luca Enoch (*Fantastici Quattro* N° X).

© Marvel.

Retornan los héroes más extraños

De la mano de John Byrne (guión y dibujos) y Doug Hazlewood (tintas), DC Comics relanzó en junio el título de la Doom Patrol, mítico supergrupo de segunda línea creado en 1963.

Como desprendimiento de la vampírica saga "The Tenth Circle" (*JLA* Nº 92 a 96, guión de Chris Claremont, dibujos de John Byrne y tintas de Jerry Ordway), DC Comics relanzó la revista *Doom Patrol* a comienzos de junio. Olvidados y enterrados los morrisonianos años bajo la línea Vertigo, esta nueva encarnación del grupo creado por Arnold Drake y Bruno Premiani en 1963, centrará sus esfuerzos en el clásico enfrentamiento superheroico.

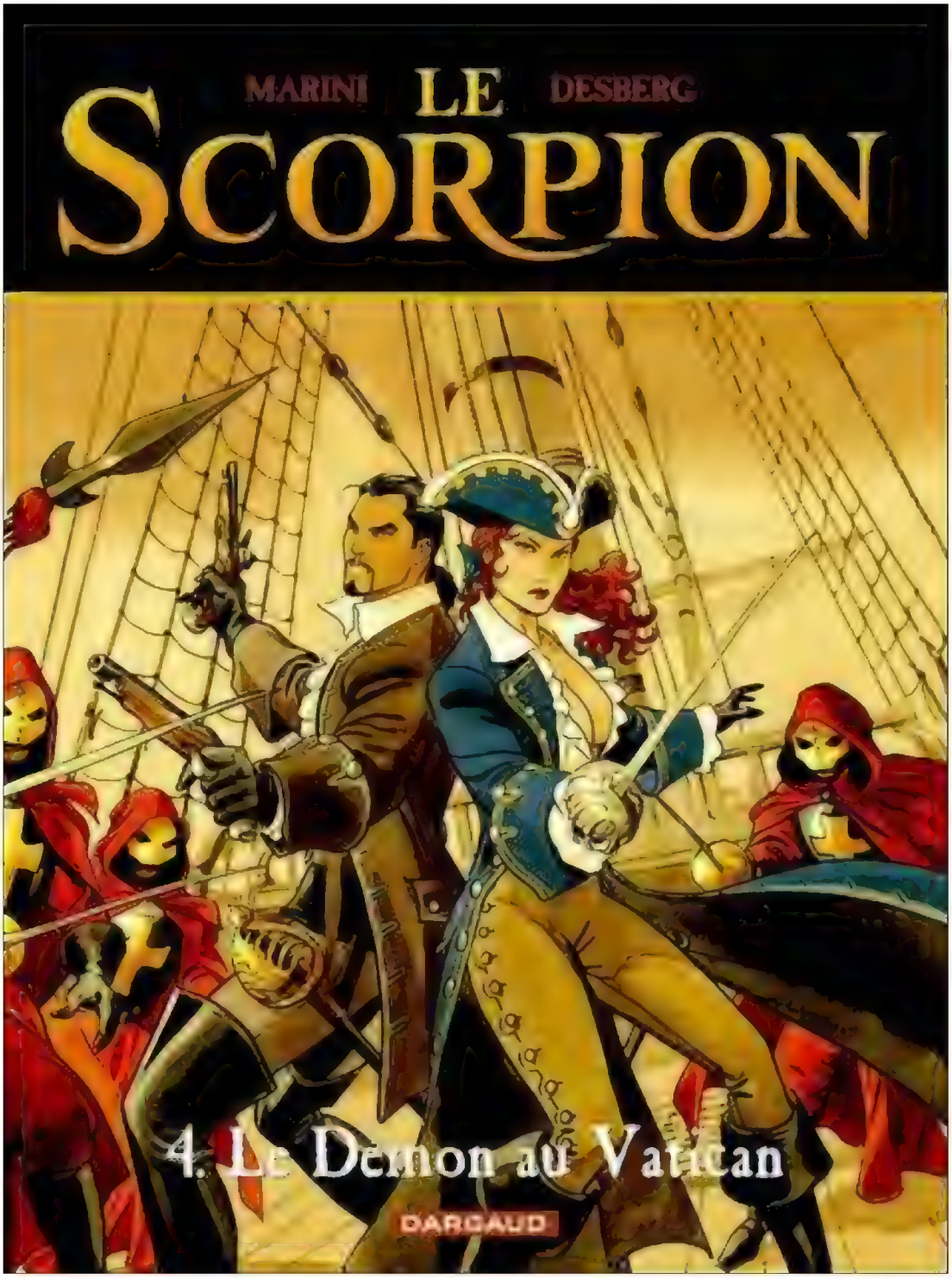
Con guión y dibujos de Byrne (fanático de la serie original), esta nueva *Doom Patrol* retoma a los personajes principales, Robotman, El Hombre Negativo, La Chica Elástica y Niles Caulder, el Jefe; aunque borra de cuajo toda la cronología preexistente post-Crisis. "El impacto de los cambios que tengo planeados -comentó el autor- serán similares a los que Frank Miller causó en el mito de Batman luego de su Año Uno".

A ojo de buen cubero, las modificaciones han sido tan dramáticas como innecesarias, ya que quedó establecido que esta era la primera aparición (y van) de la Patrulla Condenada en el Universo DC.

Arriba:
Ilustración para la portada de *Doom Patrol* Nº 2.

Derecha:
Arte original de tapa para *Doom Patrol* Nº 1.

© DC Comics.



La cuarta marca del Escorpión

Despidiendo a lo grande el mes de abril, la editorial francesa Dargaud publicó la nueva entrega de Le Scorpion: Le Démon au Vatican, cuarto tomo de la apasionante saga de capa y espada ambientada en medio de las conspiraciones papales que forjaron la Iglesia del siglo XVIII.

Un milagro podría haber hecho aparecer la Cruz de San Pierre en el corazón de la ciudad eterna, en las entrañas mismas del palacio del Cardenal Trebaldi. A la caza de reliquias lucrativas, el Escorpión decodifica unos antiguos textos y recorre los sótanos de Roma para corroborar la autenticidad de esta oportuna aparición, que le permitiría a su enemigo avanzar hacia la coronación papal sin ningún tipo de impedimento.

A caballo de las conspiraciones eclesiásticas, *Le Démon au Vatican*, cuarto tomo de la exitosa saga de *Le Scorpion*, escrita por Stéphen Desberg e ilustrada por Enrico Marini, traslada la aventura de Roma a las sombrías calles del Estambul del siglo XVIII, manteniendo el ritmo folletinesco de los álbumes precedentes.

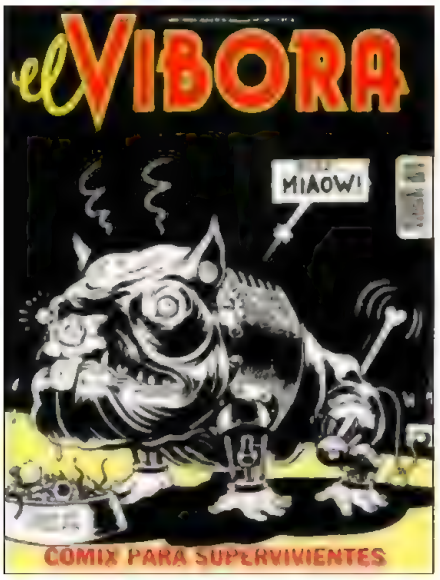
Ediciones Norma publicó la versión española en formato álbum de tapas blanda y dura.

Izquierda: Portada de *Le Démon au Vatican*, cuarto tomo de la saga del Escorpión.

Arriba: Primer plano del protagonista, heredero del Zorro y Scaramouche.

Abajo: Boceto que acompaña la edición de lujo publicada por la editorial francesa Raspoutine.

© Desberg-Marini.



Tres ¿de las últimas? portadas de *El Víbora*.

© Ediciones La Cúpula.

El Víbora todavía resiste

Después de veinticinco años de publicación contínua, la revista El Víbora podría llegar a cerrar sus puertas debido a un brutal descenso en las ventas. Máximo ejemplo de la "movida" de los '80, es en la actualidad la única publicación antológica que queda en España. Tanto el director de la empresa, Josep María Berenguer, como su responsable de prensa, Sergi Puertas, elevaron un llamado a todos los fanáticos para evitar su desaparición.

"Por más y más vueltas que le hayamos dado al tema, hemos terminado por darnos de bruces con los hechos: 'El Víbora' se hunde. Por más que dibujantes, lectores y editorial nos estemos dejando los cuernos y los dineros para intentar que las sesenta y ocho páginas que sacamos mes a mes sean posibles, desde hace ya tiempo las cifras de ventas andan inmersas en un descenso inexorable". Así, con estas palabras, Sergi Puertas (responsable de prensa de La Cúpula), explicó la situación límite que atraviesa la única antología que perdura en España, elegida Mejor Revista en el último Salón del Cómic de Barcelona.

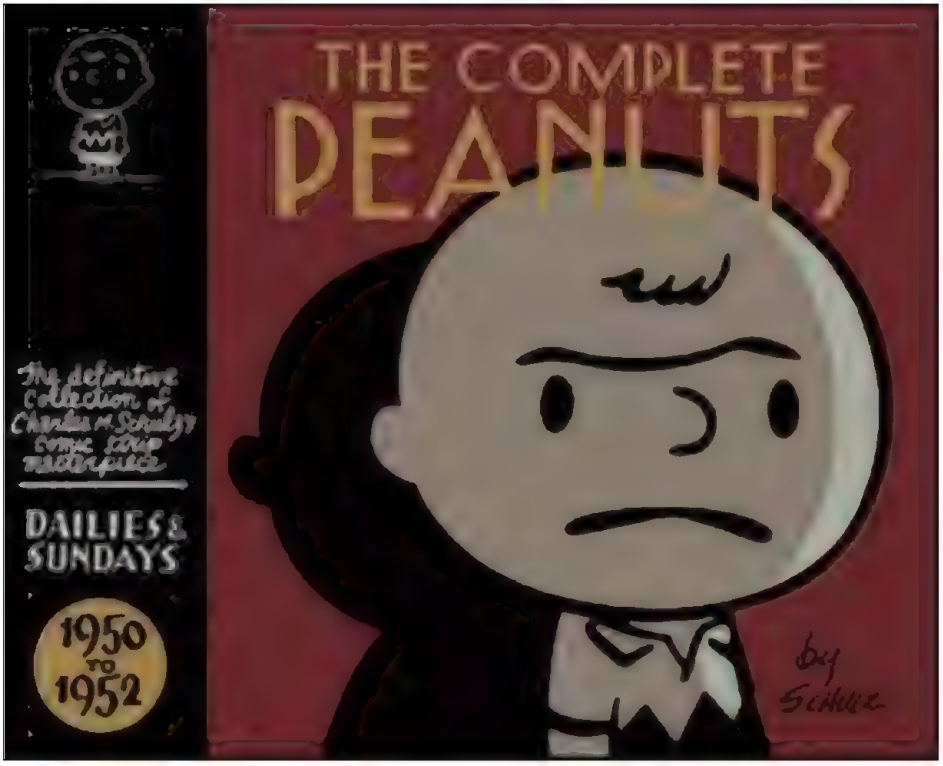
Si bien Josep María Berenguer, director de la editorial, ha dejado en claro que los inconvenientes financieros son de *El Víbora* y no de La Cúpula, en el mes de marzo llamó a los fanáticos de las historietas a luchar por la continuidad de la publicación que, según sus propias palabras, "necesitaría alcanzar unas ventas de 9 mil ejemplares en tres meses para poder continuar editándola".

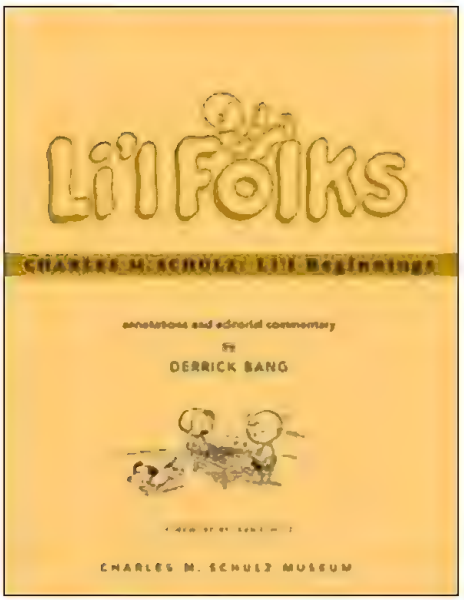
De acuerdo con declaraciones de Puertas al sitio español *Comics Asylum* el pasado 16 de marzo, "A día de hoy, las ventas de *El Víbora* se encuentran en su punto más bajo desde 1979. Desde hace unos diez meses los beneficios de la revista oscilan entre ligeras ganancias y ligeras pérdidas, constatándose una pérdida notable e insostenible que se mantiene desde hace seis meses".

Entre las medidas a tomar para evitar la debacle, "una de las primeras será el cambio de las portadas -adelantó *Comics Asylum*-. '*Se acabaron las portadas con señoras*' han sido las palabras textuales. Además, habrá una inevitable subida del precio. Por otro lado, se está gestionando la incorporación de nuevos autores para refrescar los contenidos. Siempre y cuando la revista sobreviva al plazo que se ha dado la editorial, claro. No obstante, para quienes pensábamos que la revista necesitaba un cambio, es una alegría saber que éste se está gestando, en un intento, además, de encontrar un nuevo público joven y perder el miedo a desligarse, o no depender, de lo que en la editorial llaman 'la vieja guardia'.

Mauro, uno de los autores insignia de la revista, tiene otra idea. "No es cosa sólo de esta publicación. Lo que pasa es que el cómic ya no representa el aire de los tiempos. Pero *El Víbora* sí que ilustra lo que sucede en este mundo: en él se publican los autores de vanguardia de dentro y fuera de España. Creo que la discusión sobre los contenidos es irrelevante, lo que sucede es que el formato de revista generalista (antológica) no es acorde con la época en que vivimos. Creo que *El Víbora* es viable con las ventas que tiene, pero habría que gestionarlo como una revista minoritaria y, en consecuencia, enfocarlo a esa minoría", dijo al diario *El Mundo*.

El Víbora apareció por primera vez en 1979 y sus páginas son un verdadero documento histórico sobre la famosa "movida" de los '80. Max, Pedro Almodóvar, Nazario, Martí y Miguel Angel Martín, entre otras influyentes y decisivas firmas, poblaron sus sumarios. La Cúpula publica también la revista *Kiss Comix* y las colecciones *Brut Comix*, *Meparto* y *Novela Gráfica* entre otras. Todas tienen su continuidad asegurada.





Todo va mejor con Schulz y Peanuts

Fantagraphics, United Media y Charles M. Schulz Creative Associates aunaron esfuerzos para concretar The Complete Peanuts, primera recopilación completa y cronológica de esta obra maestra del cómic norteamericano. Diseñados por el galardonado historietista Seth, cada uno de los veinticinco tomos presentará tiras diarias y dominicales, así como estudios analíticos de la obra y dibujos inéditos. Para Gary Groth, dueño de la editorial, "no puede pensarse una mejor manera de honrar el legado artístico de Schulz que poniendo su obra a disposición del público". Eso sí, el proyecto será a largo plazo, culminando recién en el 2017.

Veinticinco libros durante los próximos doce años y medio. Estos son los números que rodean al proyecto más ambicioso encarado por la editorial norteamericana Fantagarphics: reeditar la totalidad de las tiras de *Peanuts* realizadas por Charles M. Schulz. Considerada por muchos profesionales y estudiosos del medio como la segunda mejor historieta de la historia, *Rabanitos* (título con que se conoció en la Argentina) o *Snoopy* (así rebautizada popularmente en referencia al famoso perrito protagonista) había conocido sólo compilaciones parciales hasta la fecha.

The Complete Peanuts, cuyo primer tomo apareció en abril, cuenta con la colaboración de United Media (licenciataria del comic), Charles M. Schulz Creative Associates y Jean Schulz, viuda del creador de Charlie Brown. El historietista Seth (*Palookaville, It's a good life if you don't weaken*) es el encargado del diseño gráfico de la colección. "Quiero enfatizar la sofisticación de su arte mediante formas austeras y directas al mismo tiempo -declaró-. Me gustaría reflejar la quietud y la melancolía de la tira de una manera que, espero, muestre el debido respeto al señor Schulz".

Con un precio de 28, 95 dólares, cada volumen de tapas duras rondará las 320 páginas aproximadamente, incorporando dos años de tiras diarias y dominicales en estricto orden cronológico. Por decisión de la editorial y la viuda, las páginas dominicales serán reproducidas en blanco y negro, prescindiendo del coloreado original.

Las historietas estarán acompañadas por estudios críticos, dibujos inéditos, bocetos y todo tipo de material artístico adicional.

Anticipando la celebración, el Museo Charles M. Schulz editó en febrero el volumen *Li'l Beginnings*, compilando todo *Li'l Folks*, el trabajo anterior de Schulz y verdadero laboratorio creativo de los futuros logros de *Peanuts*.

Ampliamente anotado, el libro de 300 páginas (30 dólares) sólo se vende en el Museo a través de internet.

Izquierda:
Primer plano de Charlie Brown para la portada de *The Complete Peanuts* N° 1.

© United Features Syndicate.

Derecha:
Tapa de *Li'l Beginnings*, compilado de un primerizo Charles M. Schulz realizado por el museo que lleva su nombre.

© Herederos de Charles M. Schulz.

Las nuevas litografías de Tardi: *L a Barricade* (arriba) y *L a C ommune III* (izquierda).

Abajo: Cesare Battisti y la República francesa.

© Tardi.

La comuna de Jacques Tardi

Se editaron en Francia dos nuevas litografías limitadas de Jacques Tardi, ambas ambientadas en la comuna de París durante la revolución de 1871. La barricade y La Commune III servirán de prólogo al esperado cuarto tomo de La cri du peuple, adaptación de la homónima novela de Jean Vautrin que publica Casterman.

La empresa francesa La C ollection E ditions lanzó al mercado dos nuevas litografías en piedra de Jacques Tardi: *L a barricade* y *L a C ommune III*, ambas ambientadas en el revolucionario París de mediados de 1871. "La escena polvorienta -contó el comunicado de prensa- resume una página de la historia francesa, donde una ciudad entera se levantó contra la opresión. Sobre el pavimento de piedra, las rejillas y los barriles, se elevó el redoble de los tambores y el sonido de rifles y pistolas"

D urante 1871, F rancia entró en guerra con Prusia y perdió. París no aceptó la derrota y se alzó contra el gobierno que había firmado la paz a costa de cuantiosas indemnizaciones a los vencedores. Apropiándose de los cañones que habían sido ubicados en los distritos de la clase obrera, la población levantó barricadas en las calles y enfrentó a la G uardia N acional. E n Montmartre, incluso, las tropas se negaron a abrir fuego contra la muchedumbre y se insubordinaron. D espués de ocho días de enfrentamientos, París celebró elecciones que marcaron un enorme giro a la izquierda, entregándole mayor representación a los trabajadores.

T ardi ya había abrevado en la gesta parisina al adaptar la novela *L e cri du peuple* de Jean V autrin, de la cual lleva publicados tres tomos: *L es canons du 18 M ars* (2001), *L 'espoir assassiné* (2002) y *L es heures sanglantes* (2003). T anto *L a barricade* como *L a C ommune III* sirven como aperitivo al cuarto y (por ahora) último tomo de la saga. Las litografías, limitadas a 500 ejemplares firmados y numerados, cuestan 70 euros cada una.

Refugiado en Francia desde 1985, el activista italiano C esare Battisti enfrenta un proceso de extradición gubernamental. E ntre los intelectuales que se oponen a la medida se encuentra T ardi, que realizó una historieta con guión del propio Battisti para el *L ibération* del 7 de abril, haciendo notar que lo que está en juego es el rol de la República frente a la persecución política.

Las nuevas litografías de Tardi: *La Barricade* (arriba) y *La Commune III* (izquierda).

Abajo: Cesare Battisti y la República francesa.

© Tardi.

La comuna de Jacques Tardi

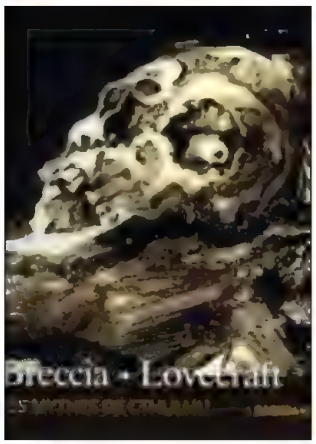
Se editaron en Francia dos nuevas litografías limitadas de Jacques Tardi, ambas ambientadas en la comuna de París durante la revolución de 1871. *La barricade* y *La Commune III* servirán de prólogo al esperado cuarto tomo de *La cri du peuple*, adaptación de la homónima novela de Jean Vautrin que publica Casterman.

La empresa francesa La Collection Editions lanzó al mercado dos nuevas litografías en piedra de Jacques Tardi: *La barricade* y *La Commune III*, ambas ambientadas en el revolucionario París de mediados de 1871. "La escena polvorienta -contó el comunicado de prensa- resume una página de la historia francesa, donde una ciudad entera se levantó contra la opresión. Sobre el pavimento de piedra, las rejillas y los barriles, se elevó el redoble de los tambores y el sonido de rifles y pistolas"

Durante 1871, Francia entró en guerra con Prusia y perdió. París no aceptó la derrota y se alzó contra el gobierno que había firmado la paz a costa de cuantiosas indemnizaciones a los vencedores. Apropiándose de los cañones que habían sido ubicados en los distritos de la clase obrera, la población levantó barricadas en las calles y enfrentó a la Guardia Nacional. En Montmartre, incluso, las tropas se negaron a abrir fuego contra la muchedumbre y se insubordinaron. Después de ocho días de enfrentamientos, París celebró elecciones que marcaron un enorme giro a la izquierda, entregándole mayor representación a los trabajadores.

Tardi ya había abrevado en la gesta parisina al adaptar la novela *Le cri du peuple* de Jean Vautrin, de la cual lleva publicados tres tomos: *Les canons du 18 Mars* (2001), *L'espoir assassiné* (2002) y *Les heures sanglantes* (2003). Tanto *La barricade* como *La Commune III* sirven como aperitivo al cuarto y (por ahora) último tomo de la saga. Las litografías, limitadas a 500 ejemplares firmados y numerados, cuestan 70 euros cada una.

Refugiado en Francia desde 1985, el activista italiano Cesare Battisti enfrenta un proceso de extradición gubernamental. Entre los intelectuales que se oponen a la medida se encuentra Tardi, que realizó una historieta con guión del propio Battisti para el *Libération* del 7 de abril, haciendo notar que lo que está en juego es el rol de la República frente a la persecución política.



Alberto Breccia, entre Borges y Lovecraft

La editorial francesa Rackham lanzó al mercado dos nuevos libros de Alberto Breccia, en lujosas ediciones artísticas. El primero, Breccia illustre Borges recopila los veintiún acrílicos que "El Viejo" pintara basándose en el universo literario desarrollado por el autor de El Aleph. Por su parte, Les mythes de Cthulhu incluye la versión restaurada de los nueve relatos de Howard Lovecraft que Breccia y Norberto Buscaglia adaptaran en la década del '70.

"Borges, quiero adaptar a Borges. Es una deuda que tengo: Los guapos de Borges, el tango, Buenos Aires, Siempre lo mismo, casi una obsesión. Borges escribió sobre la vida en los suburbios de la gran ciudad. Esa es mi vida, son mis raíces", declaró Alberto Breccia al arrancar la década del '90, mientras se preparaba para exponer en París la visión del universo borgeano que venía plasmado en acrílicos sobre cartón. Estas veintiuna ilustraciones nunca antes habían sido compiladas, razón por la cual el anuncio del lanzamiento del libro *Breccia illustre Borges*, editado por Rackham, fue saludado con entusiasmo por los coleccionistas. "La obra de Jorge Luis Borges -explicó la editorial- ejerció una constante fascinación en Alberto Breccia durante toda su vida. Estos dibujos son su última obra Los terminó pocos días antes de morir".

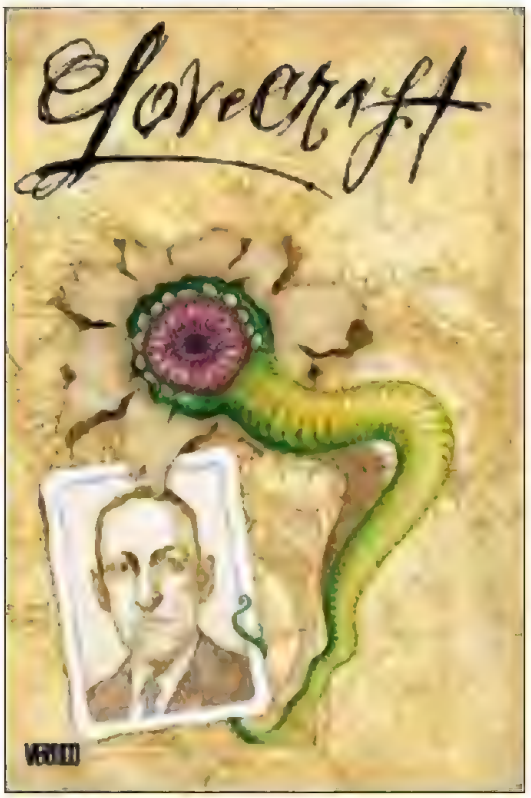
Este volumen sigue al exitoso *Les mythes de Cthulhu*, cuya edición restaurada, tomada de los originales de Breccia, apareció a fines de febrero. A pesar de que las adaptaciones se publicaron por primera vez en las páginas de *Il Mago*, la editorial adoptó como modelo la única versión en español supervisada por Breccia y Norberto Buscaglia, o sea la argentina de Ediciones Periferia. Tanto se decidió respetar esa pauta, que hasta se dejó en italiano el texto final de "La sombra sobre Insmouth", un supuesto error sudamericano que fue convenientemente salvado en el libro mexicano y en la revista española *Creepy*. "Dificultades para encontrar todos los originales de la serie nos obligó a posponer la fecha de salida del libro -comentó la dirección de Rackham-. Al mismo tiempo experimentamos con un sistema de fotograbado a tramas aleatorias que, seguido de una impresión a dos colores, permitirá mostrar la excepcional riqueza gráfica de esta obra de Breccia". Los que vieron el libro dicen que el entramado de grises dispara el trazo del "Viejo" a nuevas profundidades lovecraftianas. En su definitiva versión remasterizada, *Los mitos de Cthulhu* ya fue traducido al castellano (por la editorial española Sinsentido) y al italiano.

Arriba:
El fin,
o el Martín Fierro
de Borges según Breccia.

© Herederos de Alberto Breccia.

Abajo:
Portada de la remasterizada
edición francesa de
Los mitos de Cthulhu.

© Herederos de Alberto Breccia
y Norberto Buscaglia.



Enrique Breccia "fija el standard para el cómic"

El 17 de febrero, el diario norteamericano Saint Louis Post Dispatch publicó un artículo ensalzando la labor gráfica de Enrique Breccia al frente de Lovecraft, la novela gráfica que DC Comics editara bajo su sello Vertigo. Para el periodista Daniel P. Finney, la historieta guionada por Hans Rodinoff y Keith Giffen es "una de las mejores del siglo XXI".

"A menudo, la línea entre el arte y la locura es difícil de trazar. Especialmente, cuando consideramos la obra de Howard Phillips Lovecraft. (...) En la excelente novela gráfica *Lovecraft*, el escritor Hans Rodinoff y el artista Enrique Breccia sugieren que la familia Lovecraft fue la guardiana del fantasmagórico libro (Necronomicon)". Así comenzó el periodista Daniel P. Finney su artículo dedicado a la historieta editada por DC Comics bajo el sello Vertigo.

Publicada por el diario norteamericano *Saint Louis Post Dispatch* el 17 de febrero de 2004, la nota continúa diciendo que "Lovecraft es una de las mejores novelas gráficas del siglo XXI, combinando perfectamente la prosa de Rodinoff con las magníficas ilustraciones de Breccia. Al tiempo que explora sucesos reales de la vida del escritor -como el hecho de que la madre forzara al pequeño Lovecraft a usar vestidos de nena-, Rudinoff narra la historia de un lento descenso al infierno que podría haber sido firmada por el propio Lovecraft."

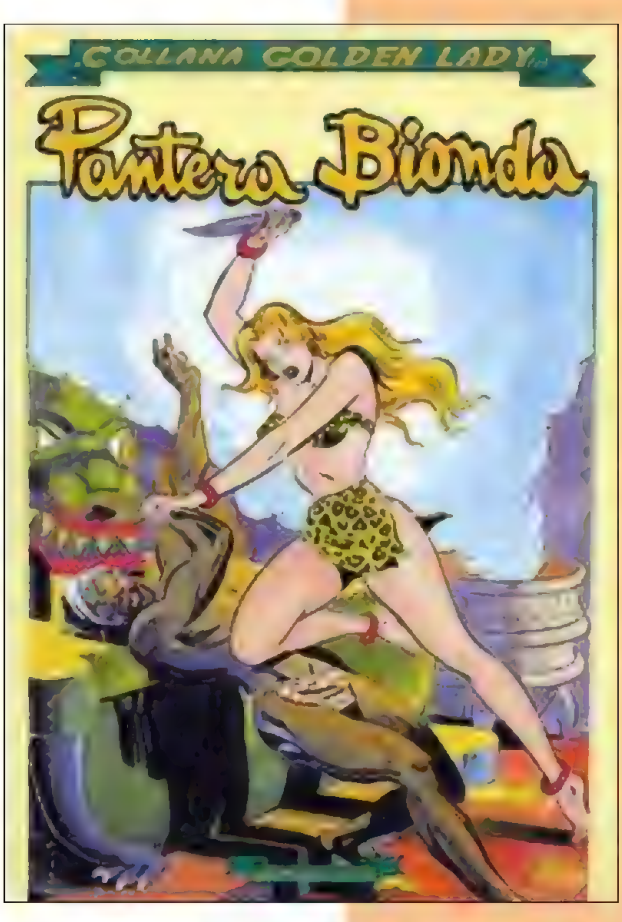
"El arte de Breccia -escribió Finney- guía perfectamente al lector a través de los distintos planos de locura y razón, fusionando técnicas en un logro artístico raramente visto en las historietas. Para las secuencias de la locura, Breccia trabaja con una ligera aguada. Los personajes fluyen y sangran en rojos, verdes y azules brillantes. En las escenas del mundo cotidiano adopta el ajustado estilo pluma, con acentos de aguada y pesados sombreados para el registro realista de la vida de Lovecraft fuera del delirio, con toques de luz silenciosos y controlados. Cuando Lovecraft entra en Arkham para salvar a su madre, Breccia pasa al óleo, transmitiendo la sensación de que la fantasía ha eclipsado definitivamente a la realidad. Mientras los diseños de Breccia se vuelven más realistas, los óleos se tornan más espeluznantes y misteriosos, como si hubieran sido arrancados de un episodio de la *Galería Nocturna* de Rod Serling".

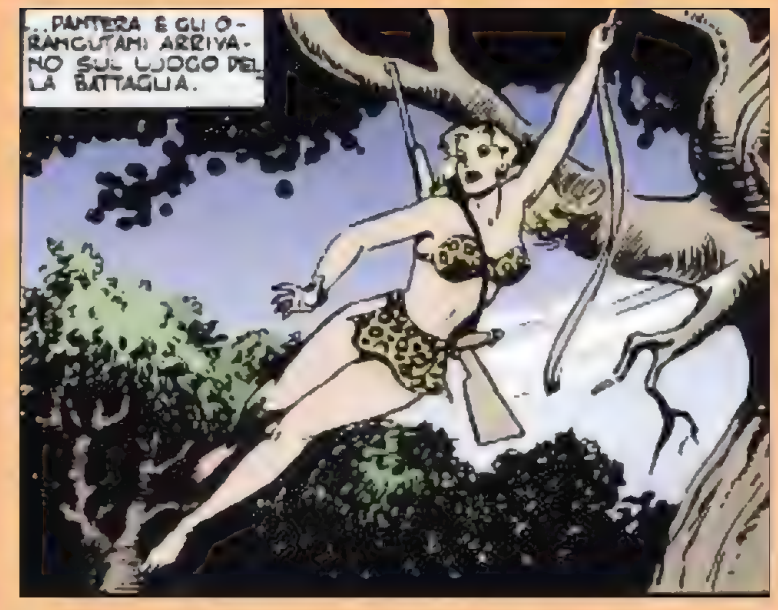
Bajo el título "*Lovecraft* fija el standard para el arte del cómic", Finney concluyó aseverando que la novela gráfica "es el ejemplo perfecto de todo aquello que la historieta puede lograr, combinando perfectamente el mejor arte contemporáneo con una ficción adulta e inteligente, creando una historia que no podría haberse imaginado - o íntegramente realizado- en ningún otro medio de comunicación".

Izquierda: Una de las pesadillas lovecraftianas pintada por Enrique Breccia.

Derecha: Portada de la novela gráfica editada a principios de febrero de 2004.

© de los autores.





Esa bionda debilidad

Dentro de su colección Golden Lady, la editorial italiana Mercury acaba de recuperar dos clásicos episodios de Pantera Bionda, la hermosa tarzana creada en 1948 por Giangiacomo Dalmasso (guión) y Enzo Magni (dibujos), que en la Argentina se publicó, convenientemente censurada, en las páginas del primigenio Misterix de Editorial Abril.

Pantera Bionda, octavo tomo de la *Collana Golden Lady* publicada en Italia por la Editorial Mercury, es una de esas raras gemas que suelen aparecer esporádicamente en el mercado, para desaparecer en los estantes de pocos y afortunados coleccionistas. En este caso en particular 600 coleccionistas, ya que esa es la cantidad exacta de ejemplares que se imprimieron de este lujoso volumen en formato 20 x 28 centímetros, tapa serigrafiada y contenidos restaurados y coloreados por computadora.

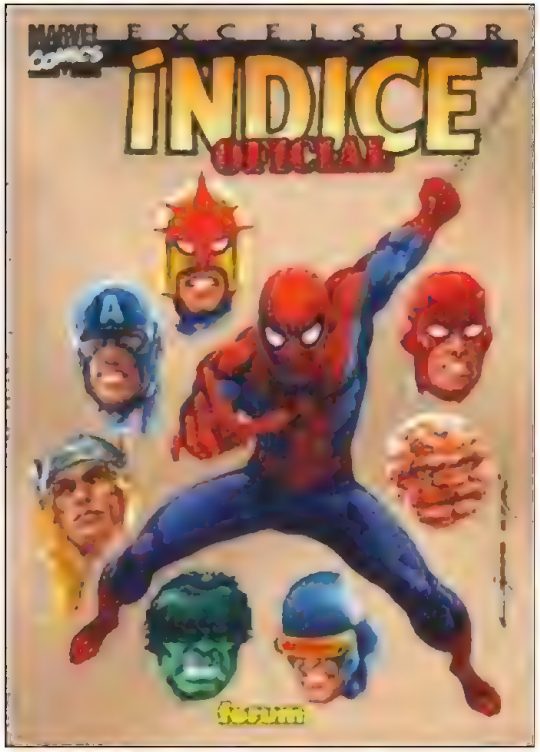
Conocida en la Argentina como *Pantera Rubia* a través de las aventuras serializadas en el semanario *Misterix* de la Editorial Abril, éste émulo femenino de Tarzán había aparecido en Italia durante 1948, fruto de la labor conjunta de Giangiacomo Dalmasso (guiones) y Enzo Magni (dibujos, que firmaba las planchas como Ingam). Poseedora de un cuerpo esbelto y curvas infartantes, la blonda heroína paseó desprejuiciosamente por la selva Borneo sus dos larguísimas y agresivas piernas, el ombligo perfecto y un sentido de la independencia femenina (veinte años adelantado) que poco importaba a sus masculinos lectores adolescentes de la posguerra italiana. "La historieta atrajo repetidas veces la ira de la censura -escribió Stefano Mercuri en el prólogo del volumen-, tanto que el editor terminó preso, juzgado y condenado. Se lo obligó a tapar con una piel (de leopardo) el cuerpo impúdico de la Pantera y eso fue suficiente para acabar con las altas ventas, que habían llegado a superar las 100 mil copias por número".

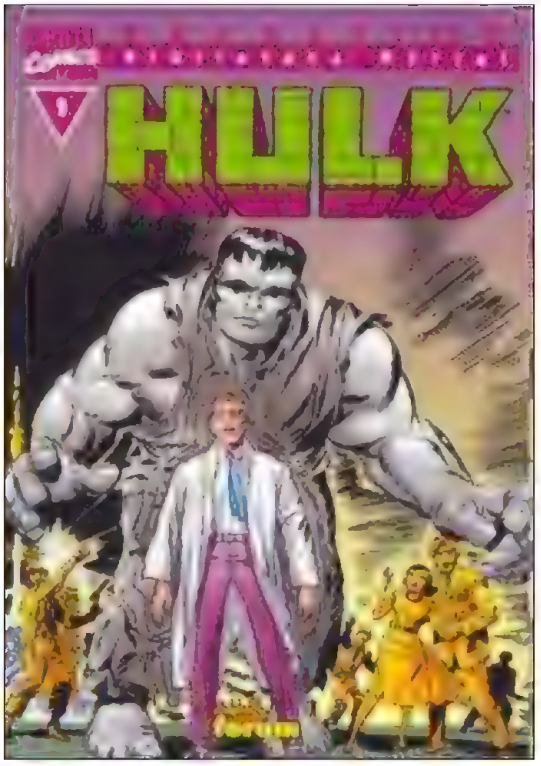
"I demoni gialli" y Una battaglia perduta" son las dos aventuras incluidas en el libro, probable primer tomo de una esperada serie.

Arriba:
Portada
del tomo recopilatorio de
Pantera Bionda.

Abajo y a la derecha:
Dos viñetas
coloreadas
por computadora.

© Editoriale Mercury.





Nada detiene a las Bibliotecas de Forum

La editorial española Forum dio a conocer los nuevos lanzamientos de la Línea Excelsior durante el Salón del Cómic de Barcelona. Esperada desde hace años por los aficionados, apareció la Biblioteca Marvel: Hulk, compilando los trabajos de Stan Lee, Jack Kirby, Peter David, Walter Simonson y Steve Ditko, entre otros, para las distintas andanzas del Gigante Esmeralda. Con una nueva portada de José López Espí se presentó el volumen especial Indice Oficial de la Línea Excelsior, catalogando todos los libros españoles y sus equivalencias norteamericanas. Y por último, dentro de la Biblioteca Grandes del Cómic, debutó el primero de los siete tomos de los Clásicos Bélicos de la EC, recuperando los trabajos editados por Harvey Kurtzman e ilustrados por John Severin y Alex Toth en la revista Two-Fisted Tales.

Coincidiendo con el Salón del Cómic de Barcelona, Forum presentó al público hispanoparlante tres nuevos lanzamientos de la imbatible *Línea Excelsior*. El primero de ellos recuperó una de los personajes Marvel más famosos y menos leídos de aquellos años formativos en la Casa de las Ideas: Hulk. Cada tomo de esta colección recopilará contenidos publicados originalmente en *The Incredible Hulk* (volúmenes I y II), *Tales to Astonish*, los inconseguibles nueve números del magazine *The Rampaging Hulk* y apariciones sueltas del Gigante Esmeralda en las páginas de *Fantastic Four* y *The Avengers*. Como promoción, los números 2 y 3 de la *Biblioteca Marvel: Hulk* se vendieron juntos al precio promocional de 4,50 euros.

Por otra parte, festejando los cinco años de la línea, Forum produjo el *Indice Oficial de la Línea Excelsior*, volumen único que cataloga más de 350 títulos ya publicados bajo una nueva portada de José López Espí, detallando "colección a colección y número a número; series, fechas, páginas y autores a la vez que se reproducirán todas las cubiertas españolas -comenta el avance editorial-. Y todo ello en el conocido formato de *Biblioteca Marvel* que facilitará la consulta. Y aún hay otra sorpresa, como colofón a tan interesante libro ofreceremos el mítico cómic de los años ochenta *Fantastic Four Roast* donde de la mano de Fred Hembeck, los mejores dibujantes de la Marvel de aquel momento nos hacen un simpático retrato de sus personajes favoritos".

Para finalizar, el lanzamiento más interesante correspondió a la *Biblioteca Grandes del Cómic: Clásicos Bélicos de la EC*, siete tomos destinados a albergar los fundacionales trabajos que Harvey Kurtzman, John Severin y Alex Toth, entre muchos otros, firmaron en los '50 para la colección *Two-Fisted Tales*, revolucionando la narración gráfica norteamericana.

Izquierda:
Ilustración de López Espí para la portada del *Indice Oficial de la Línea Excelsior.*

© Marvel.

Centro:
Cubierta del Nº 1 de la *Biblioteca Marvel: Hulk*, reproduciendo la clásica tapa de *The Incredible Hulk* Nº 1, dibujada por Jack Kirby.

© Marvel.

Derecha:
Al fin se publica en castellano una edición cronológica y completa de las historietas bélicas de EC.

© William M. Gaines, Agent, Inc..

Hal Jordan, el señor de los anillos

Después de casi diez años de sordera, DC Comics escuchó los gritos agónicos de los fanáticos y revivirá al más grande de los Guerreros Esmeralda. Hal Jordan, el único y auténtico Linterna Verde, vuelve a calzarse el anillo en Green Lantern: Rebirth (por Geoff Johns y Ethan VanSciver), miniserie de cinco números que arrancará en octubre.

"Siempre creí que Hal Jordan era uno de los grandes héroes de DC- declaró Dan Didio, vicepresidente de la editorial-. En mi opinión, el camino escogido en algunas ocasiones disminuyó su rol y su impacto como héroe en el Universo. Y como existen demasiadas aristas sin resolver alrededor de Hal, el Espectro y la misma Tropa de Linternas Verdes, buscamos reconstruir la personalidad de Jordan tomando todo lo ocurrido en su vida, aquello que lo moldeara como hombre y, al mismo, tiempo restituyera la razón de ser de los Linternas Verdes".

Así, de manera directa, DC anunció la vuelta al ruedo de Hal Jordan como Linterna Verde después de casi diez años de existencia travestida en entidad superior y resucitado ladero de Dios. *Green Lantern: Rebirth* será la miniserie de cinco números que reposicionará al héroe en el panteón DC tras el hermético destino que le espera a Kyle Ryner (tras el final de la saga "Homecoming"); y los principales responsables tras esta movida son el guionista Geoff Johns y el dibujante Ethan Van Sciver.

"*Rebirth* es el regreso de Hal Jordan -escribió Johns en su sitio de internet-. Vamos a contar una historia espectacular utilizando toda la mitología de los Linternas Verdes. Habrá un montón de sorpresas, importantes revelaciones y asombrosos dibujos. Batman, la Liga de la Justicia, Alan Scott (el Linterna Verde de la Edad Dorada), la JSA... prácticamente todos los personajes principales participarán de *Rebirth*. Nos haremos un montón de preguntas distintas: ¿Qué pasó con Kyle, con John Stewart, con el Espectro, con los Guardianes, con Guy Gardner, con Kilowog? Lo único que puedo adelantar es que todo estará en la revista".

Según los anuncios de DC, el actual volumen de *Green Lantern* llegará a su fin en septiembre, con el Nº 181. Tras los cinco capítulos de *Rebirth*, el título mensual del Gladiador Esmeralda retornaría en marzo del 2005 con un nuevo número uno.

Arriba:
Ilustración de Brandon Peterson para la portada de *Green Lantern* Nº 181, último capítulo de la saga "Homecoming", en donde (se supone) quedará definido el destino de Kyle Rayner dentro del Universo DC.

Izquierda:
Hal Jordan retoma su anillo y su misión en esta ilustración de Ethan Van Sciver.

© DC Comics.

El nuevo Spirou llegó para quedarse

Spirou, la veterana revista antológica, cambió diseño y concepto editorial para adecuarse a los tiempos que corren, incorporando nuevas historietas de Dupuy, Barberian y Margerin, Van Hamme y Boucq entre otros autoers. Por su parte, Spirou (el cómic) presentó su aventura nº 47, firmada por el guionista Jean-David Morvan y el dibjante José Luis Munuera.

"Después de sesentiséis años, la revista *Spirou* ha sido reformulada como un diario de historietas para lectores mayores de ocho años -explicó Thierry Tinlot, actual redactor en jefe de la publicación-. Ya establecimos una serie de condiciones en el funcionamiento interno para priorizar cuatro líneas principales: El retorno de los editoriales impresos, una renovada identidad gráfica, nuevas series con estilos narrativos más modernos y, sobre todo, la presencia permanente de Spirou y Fantasio en sus páginas".

Este último punto fue el que más movilizó a la industria francobelga, entusiasmada por el retorno de uno de sus héroes dilectos, esta vez a cargo de Jean-David Morvan (guión) y el español José Luis Munuera (dibujos). La aventura, *Paris sous seine*, debutó en el *Spirou* Nº 3.446 junto con las anunciadas transformaciones en la revista, el pasado 28 de abril.

Al referirse a los cambios en el personaje principal, Munuera admitió que cada uno de los dibujantes involucrados en los cómics "puso lo suyo. El Spirou de Franquin no tenía nada que ver con el de Jijé, así como el de Janry fue extremadamente diferente al de los otros autores. (En este trabajo) me resultaba especialmente necesario mantener mi estilo y respetar el ecosistema gráfico que crearon los famosos que me precedieron".

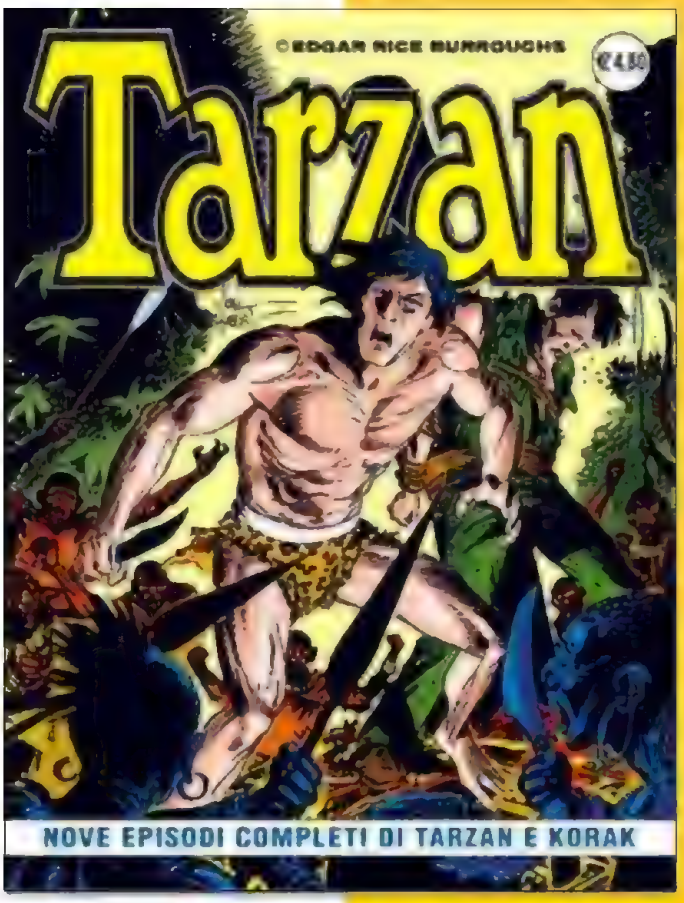
La vestimenta de Spirou fue una de las actualizaciones más resistidas por los fanáticos, que aún no ven con buenos ojos la adopción de una remera y el abandono de la clásica chaqueta. "El personaje ya había utilizado esta ropa -se defiende Muruena-, pero es preferible posponer este debate hasta la aparición del álbum recopilatorio", programado para septiembre de este año.

Entre las novedades que incluyó la revista resaltan *Ladys*, de JeanVan Hamme (creador del multipremiado *XIII*); *Space Operation*, de Yann, *La petite Mort*, de François Boucq; *Tombé du ciel*, de Philippe Dupuy, Charles Barberian y Frank Margerin; *Messire Guillaume*, de Gwen y Bonhomme; y *Wondertown*, de Vehlman.

Izquierda:
Los clásicos personajes según el nuevo trazo de José Luis Munuera.

Arriba:
Portada de *Spirou* Nº 3.446, el número de los cambios.

© Dupuis.



Portadas de los dos primeros números de *Collana Tarzan*, reproduciendo ilustraciones de Joe Kubert para las revistas *Tarzan of the Apes* Nº 210 (arriba) y 209 (abajo), ambas publicadas originalmente por DC Comics.

© Edgar Rice Burroughs Inc.

Tarzán, el rey de Italia

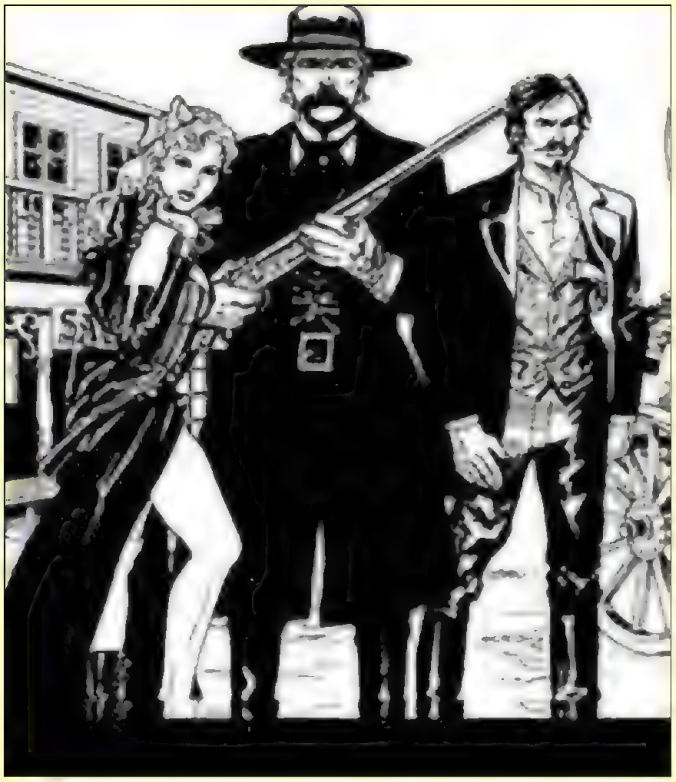
En una jugada editorial sin precedentes en la industria, If Edizioni lanzó al mercado la recopilación definitiva de los comic-books de Tarzán, el Hombre Mono. En tomos elegantes de más de doscientas páginas cada uno, la colección recupera las historietas firmadas por Joe Kubert, Russ Manning y Roy Thomas-John Buscema.

Cumpliendo el sueño de miles de fanáticos alrededor del mundo, la editorial italiana If Edizioni ha emprendido la reedición más ambiciosa jamás realizada de los comic-books de Tarzán. Producto de una muy cuidada tarea de edición, cada tomo de más de 200 páginas se presenta en blanco y negro, con notas introductorias de Davide Castellazzi, curador de la colección. Por el momento, la *Collana Tarzan* sólo incorporará el material realizado por las editoriales norteamericanas Dell Comics, Gold Key, DC Comics y Marvel Comics entre 1957 y 1979, quedando fuera las tiras diarias y dominicales, así como las aventuras editadas por Malibu y Dark Horse. Las historietas producidas en Europa y México (por la Editorial Novaro) tampoco serán de la partida. Comenzando con las adaptaciones de las novelas escritas por Edgar Rice Burroughs, los libros se irán abriendo paulatinamente hacia las hazañas inventadas por los distintos guionistas y dibujantes durante más de veinte años de publicación continua. Con un promedio de entre ocho y doce comic-books norteamericanos por libro, algunos ejemplares incorporarán también historietas de Korak, John Carter de Marte, Carson de Venus y otros personajes ideados por Burroughs. Al cierre de esta edición, tres números habían ganado los quioscos italianos:

Nº 1. Dedicado a Joe Kubert, con ocho episodios extraídos de la colección *Tarzan of the Apes* de DC Comics (Nº 207 a 211, 235, 236 y 239), con la adaptación de la primera novela y "La tierra de los gigantes", famosa por haber incorporado a su trama las tiras de Burne Hogarth. Incluyó también "El tesoro subterráneo de Opar", escrita por Len Wein e ilustrada por Frank Thorne, tomada de *Korak, son of Tarzan* Nº 46.

Nº 2. Dedicado a Russ Manning, con nueve episodios extraídos de la colección *Tarzan of the Apes* de Gold Key (Nº 155 a 161, 163 y 164), adaptando *Tarzan of the Apes*, *The return of Tarzan*, *The beasts of Tarzan*, *The son of Tarzan*, *Tarzan and the jewels of Opar* y *Tarzan the untamed*.

Nº 3: Dedicado a Roy Thomas y John Buscema, con episodios extraídos de la colección *Tarzan Lord of the Jungle* de Marvel Comics (Nº 1 a 11), compuestos por la adaptación de *Tarzan and the jewels of Opar* y dos cuentos de *Jungle tales of Tarzan*.



El Oeste mira al sur

Los cómics norteamericanos están recuperando al western. Y los lanzamientos más importantes del género para esta temporada, Wyatt Earp: Dodge City y The Long Haul, han sido encargados a dos sudamericanos muy reconocidos al norte del Río Bravo: el argentino Enrique Villagrán y el uruguayo Eduardo Barreto.

Aún en etapa de producción, *Wyatt Earp: Dodge City*, guionada por Chuck Dixon e ilustrada por Enrique Villagrán, será publicado por la editorial Moonstone. "Regresa el más temido y famoso sheriff del oeste- cuenta la gacetilla de prensa-. Con su presencia, Earp intimidaba a los villanos sin necesidad de disparar un sólo tiro, aparentando un grado de invulnerabilidad física que reducía a sus oponentes". La miniserie, dos números en blanco y negro, estará ambientada antes del famoso duelo del Rancho OK en Tombstone.

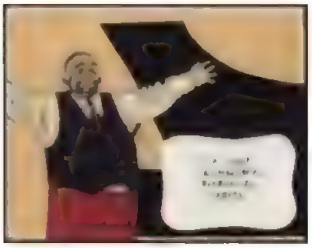
El segundo proyecto, *The Long Haul*, está firmado por Antony Johnston y Eduardo Barreto. Producida para Oni Press, la historieta se centra en uno de los tópicos más clásicos del western, el asalto al tren. "El año es 1871 -declaró Johnston al sitio web *Newsarama*-. El notorio bandido Cody Plummer trata de asentarse en Chicago después de abandonar la cárcel. En la ciudad, se entera que un tren federal cargado de dinero en ruta a San Francisco pasará por Chicago en un par de semanas, llevando el último gran pago de la Central Pacific por su trabajo en la construcción de las vías transcontinentales, una promesa hecha por el propio Lincoln".

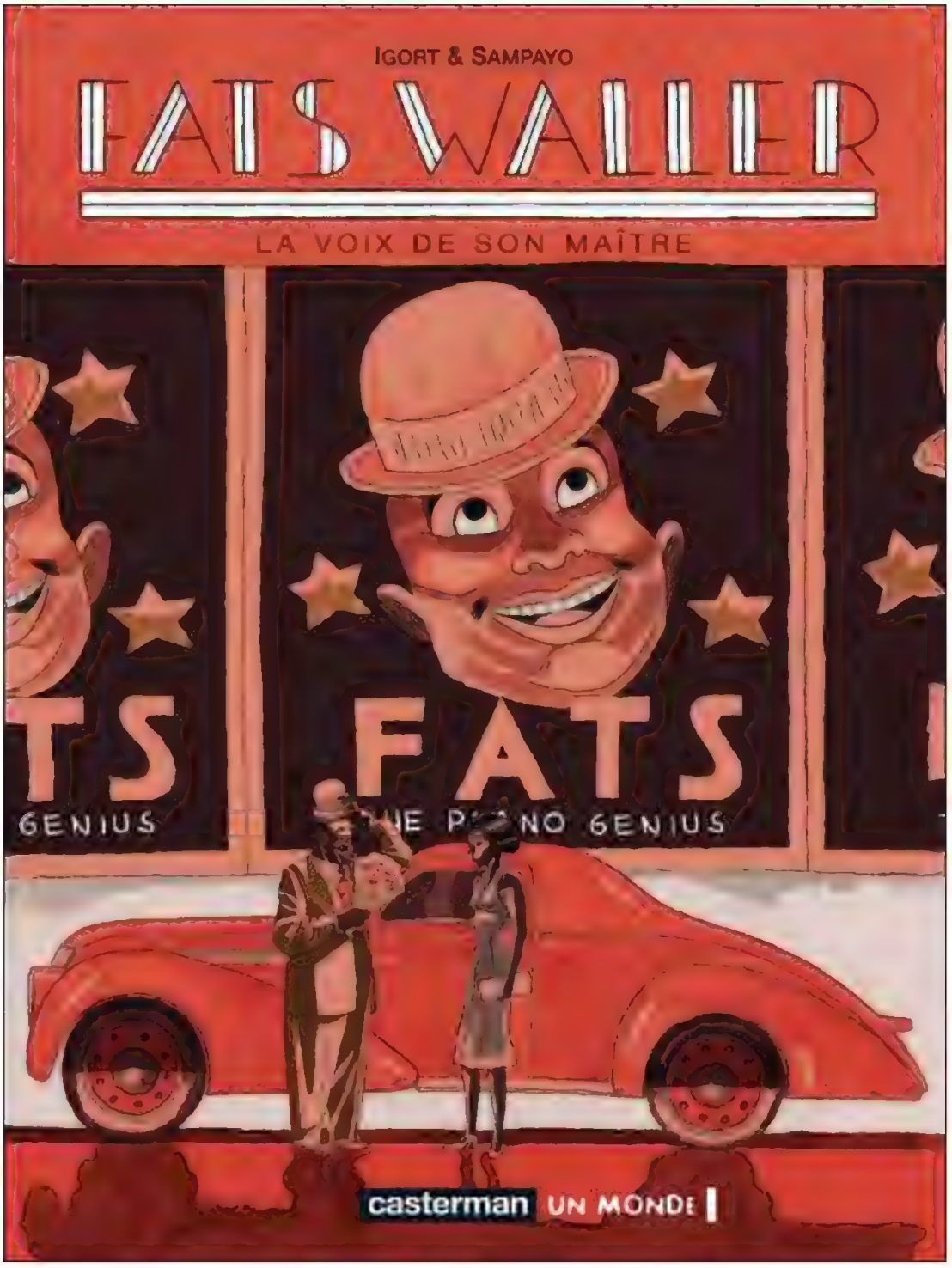
Por el momento, ninguno de los dos cómics tiene fecha de salida estipulada.

Izquierda:
El Wyatt Earp de Chuck Dixon y Enrique Villagrán, listo para impartir justicia.

Derecha:
Antony Johnston y Eduardo Barreto se disponen a asaltar el tren.

© de sus respectivos autores.





Francia baila al ritmo de Sampayo

Fats Waller: La voix de son maître, primer tomo de la historieta biográfica sobre el gran pianista norteamericano, realizada por Carlos Samapayo (guión) e Igort (dibujos), obtuvo el galardón al Mejor Libro de Jazz publicado en Francia durante el 2003-2004.

El pasado 5 de junio y por unanimidad, el jurado escogió a *Fats Waller: La voix de son maître* como el Mejor Libro sobre jazz publicado en Francia durante el último semestre de 2003 y la primera mitad del 2004. Editada por Casterman (dentro de la colección *Un monde*) a comienzos de este año, la historieta escrita por el argentino Carlos Sampayo y dibujada por el italiano Igort (seudónimo de Igor Tuveri), recuenta la biografía del pianista Thomas "Fats" Waller (1904-1943).

"Cinco piezas grabadas en solitario por Waller marcan la trama de este relato enclavado entre Europa y los Estados Unidos, poco antes de la Segunda Guerra Mundial -adelantaba el comunicado de prensa sobre este primer tomo de la serie-. Alrededor de la música de este genio del jazz se jugará el dispar destino de los personajes".

Arriba:
El premio llevó al cómic a la portada de la revista especializada francesa *Jazzman*.

Abajo:
"Fats" Waller está contento y festeja.

Derecha:
Portada del álbum editado por Casterman.

© Sampayo e Igort.

Cincuenta balas para Eduardo Risso

100 Bullets, la galardonada serie de Brian Azzarello y Eduardo Risso llegó a la mitad de su recorrido. Con el número 50, aparecido en julio, los lectores recibirán algunas respuestas a las preguntas más candentes del cómic; y el agente Graves elegirá a otra desesperada víctima para entregarle la infame valija con 100 balas no rastreables.

Medio llena o medio vacía.

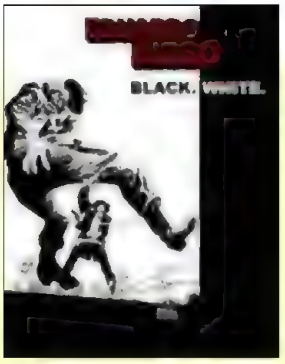
Al alcanzar las cincuenta entregas, la serie galardonada con el Premio Eisner llega a la mitad de su programada existencia. *100 Bullets*, la obra guionada por Brian Azzarelo y dibujada por el argentino Eduardo Risso, que el sello Vertigo (de DC Comics) publica mensualmente, comenzará a responder algunas de las preguntas que atosigan a los lectores desde que el agente Graves entregara la primera valija con un centenar de proyectiles libres, sin posibilidad de rastreo.

"En el mundo de *100 Bullets* escribió el prestigioso *Publisher's Weekly* -la ambigüedad moral viene empacada en una valija junto con un revolver, cien balas no rastreables y la positiva identificación de la persona responsable de arruinarte la vida. Rebuscada, tal vez, pero no necesariamente una mala premisa para el elevado melodrama de corte policial, negro. El verdadero placer de la serie, sin embargo, reside en los detallados dibujos de Eduardo Risso, cuyo trazo estilizado y lleno de sombras logra plasmar las diferentes emociones tras la anomia urbana".

A partir de julio, empieza el conteo final.

50 balas.

50 números.



Con sólo dos mil ejemplares numerados, durante julio saldrá al mercado norteamericano *Black. White*, primer sketchbook de Eduardo Risso editado en conjunto por Red Sector Art y Big Wow Art. "El libro mostrará material que hice fuera de DC y tendrá una introducción de Brian Azzarello", declaró Risso al sitio de internet zonacomics.

Izquierda:
Azzarello y Risso se ponen todavía más pesados.

© Azzarello y Risso.

Arriba:
Portada del *sketchbook* de Eduardo Risso.

© Risso.

Mucho más que una página solidaria

En el marco del Festival Internacional de Cómics de Bristol se lanzó el segundo número de Just 1 Page, revista solidaria que junta fondos para donar al Hospicio Trinity. Hunt Emerson, Bryan Talbot, Peter Gross,Charles Adlard, Steve Pugh, Jock y Al Davison, entre otras figuras inglesas, donaron sus personales visiones sobre Miracleman, Juez Dredd, el Oso Rupert, Andy Capp y Modesty Blaise.

Repitiendo la experiencia del 2001, Adrian "Ade" Brown compiló el segundo número de *Just 1 Page*, la publicación benéfica que recauda fondos para obras de caridad destinadas al Hospicio Trinity. En setentidós páginas dedicadas a los "Personajes Británicos de Historietas", Bryan Talbot, Chris Weston, Mike Carey, Steve Pugh, Jock, Charles Adlard y Hunt Emerson, entre otras luminarias inglesas, rindieron su tributo al Oso Rupert, V de Vendetta, John Constantine, Zenith, Wallace & Gromitt, Lucifer, Miracleman, Spider Jerusalem, Juez Dredd, Modesty Blaise, Capitán Britania, James Bond y Doctor Who, por nombrar sólo a los más representativos.

"Quería algo sencillo, que favoreciera la contribución de la gente -declaró Brown al sitio web *Newsarama*-; y un dibujo de una página, un simple boceto, me pareció lo más apropiado; y al mismo tiempo me permitía mostrar la verdadera amplitud temática que posee la historieta inglesa, algo que no se conoce mucho en los Estados Unidos".

Por ello, además de la presentación oficial en el Festival Internacional de Cómics de Bristol durante mayo, *Just 1 Page* cruzó el Atlántico para juntar algunos dólares en la norteamericana Convención de San Diego. "Todos los originales que están en mi poder serán subastados en eBay -aseguró Brown-, pero estamos tratando de hacer una tirada de 'figuritas artísticas' para poder vender en ferias y negocios especializados".

"Por ahora, el próximo número está parado -comentó Brown-, pero tengo muchas ganas de hacer uno dedicado al pop y otro al horror, o tal vez al horror del pop".

Izquierda:
Desde la portada de *Just 1 Page* N° 2, Juez Dredd media entre Neil Gaiman y Todd McFarlane

Centro:
Charles Adlard, al servicio secreto de su majestad.

Derecha:
El Miracleman de Ted Wing.

© de sus respectivos autores.

¡JA-JA-JA! BURLÉ A ESOS IDIOTAS. NADIE PUEDE CAPTURAR A FRANCHOT. SOY PROTEGIDO DE LAS BRUJAS Y SEGUIRÉ ACOSTÁNDOME CON SUS PUTAS MUJERES Y SACANDO DE MI CAMINO AL QUE SE OPONGA.
¡?
?¡
¡¡
¡¡¡AHHHH!!!
¿¡

El cómic chileno apuesta al terror

Makabro, nueva revista de historietas de terror, acaba de aparecer en Chile y su responsable es Santiago Peñalillo, uno de los dibujantes más recordados de El siniestro Dr. Mortis. Con cómics del propio Peñalillo, Máximo Carvajal, Ferocius y Hernán Escobar, la propuesta incluye escenas de alto contenido erótico.

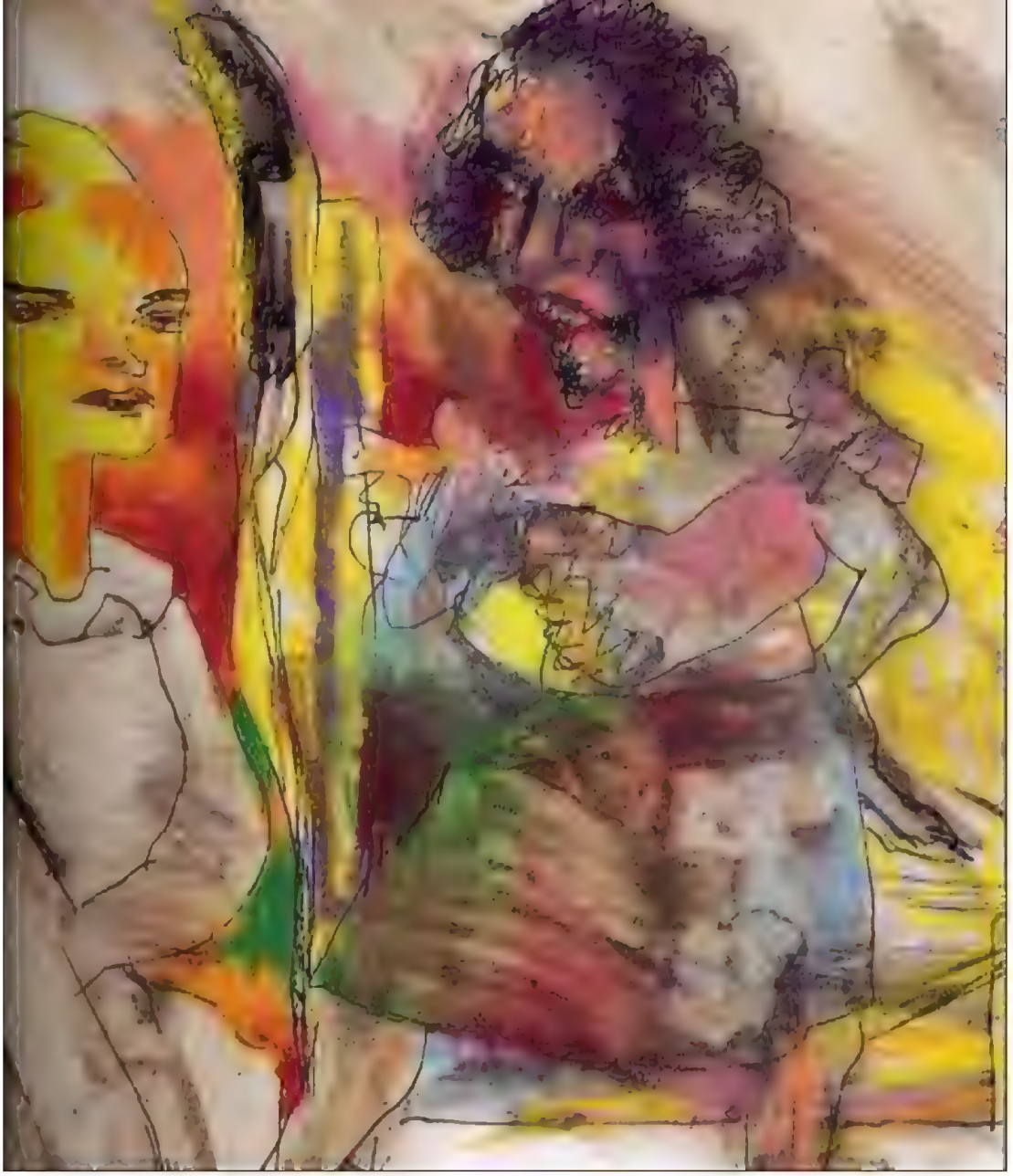
Llegan buenas noticias desde Chile vía la página web *Ergocomics*. Para todos los amantes de las historietas de terror, que aún guardan en su memoria la emotiva sensación producida por la lectura de *El siniestro Dr. Mortis*, al otro lado de la cordillera hizo su aparición *Makabro*, nueva propuesta mensual producida y dirigida por Santiago Peñalillo, uno de los mayores ilustradores del propio doctor.

Con una carga erótica mucho más explícita y pronunciada, la revista alberga seis relatos del guionista Hernán Escobar y los dibujantes Máximo Carvajal, Ferocius y Peñalillo. Adjunto al número debut, *Makabro* entregó el primer libro dedicado a las grandes obras literarias del género, que en este caso se trata de *En la cripta*, de H.P. Lovecraft.

"Acabo de armar mi propia imprenta -contó Peñalillo al sitio de internet-. (Ahora) estoy esperando un mejor momento para lanzar al mercado unas adaptaciones a la historieta de clásicos juveniles, como *Robin Hood*, *Los hijos del Capitán Grant*, *Oliver Twist* y muchos otros, que tengo dibujados desde hace años. Además tengo un gran proyecto, se trata de una adaptación de *El Quijote de la Mancha*, ilustrado a todo color".

Página interior (izquierda) y portada (arriba) del primer número de *Makabro*.

© de sus respectivos propietarios.



Las plurales mujeres de José Muñoz

Apareció en Francia Féminin pluriel, libro de ilustraciones a color y en blanco y negro del creador gráfico de Alack Sinner, José Muñoz, dedicado a explorar la figura y el mundo de las mujeres.

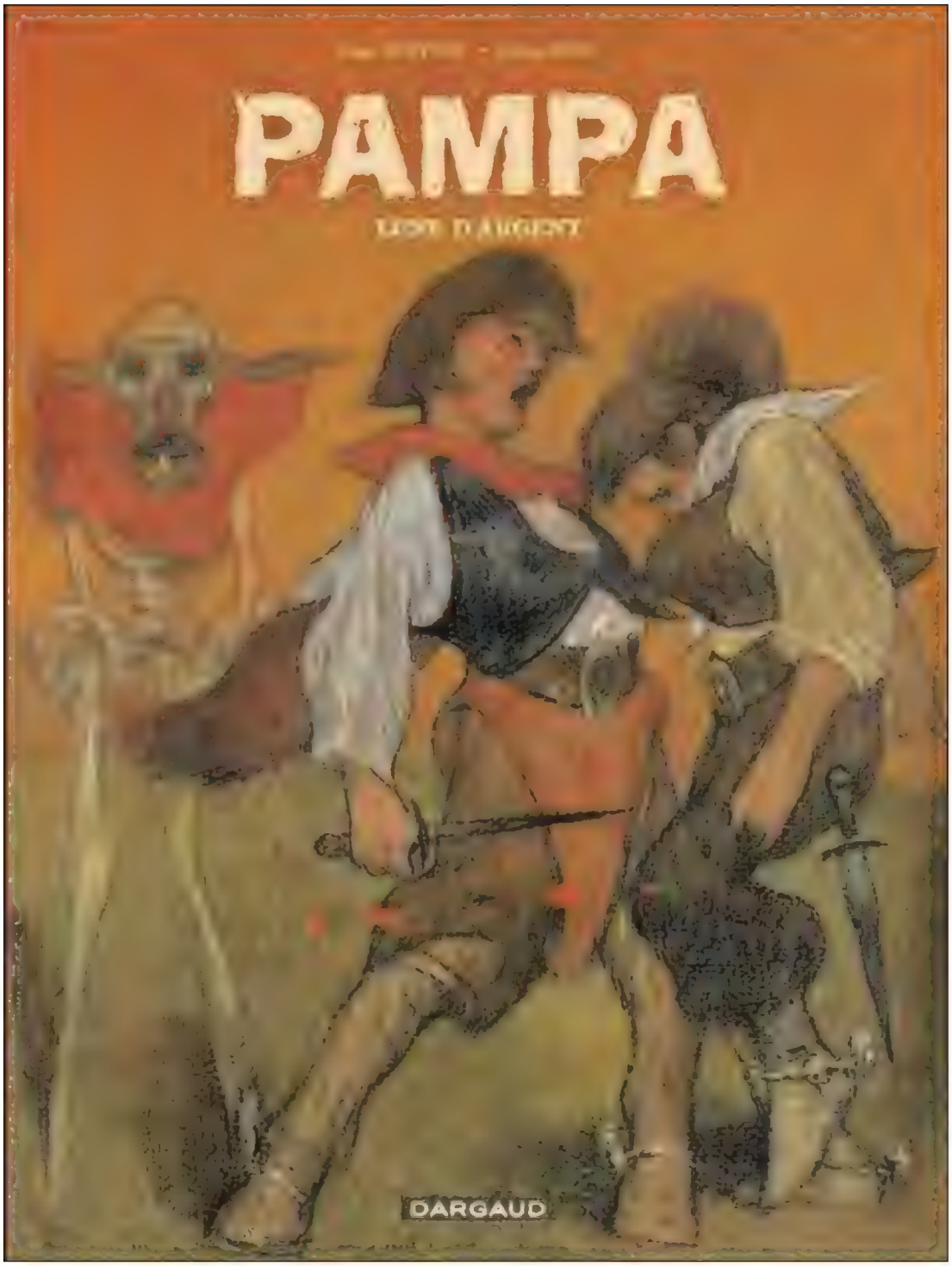
Junio se fue despidiendo con una gran sorpresa para los seguidores del argentino José Muñoz, ya que la francesa Editions de L'an 2 le publicó su primer libro de ilustraciones, *Féminin pluriel*, dentro de la colección *Griffoneries*, dedicada a la selección temática de estudios gráficos íntimos y privados de los dibujantes más importantes e innovadores del mundo. En este caso en particular, el tomo se aboca a compilar el universo femenino escapado de la costilla (o el lápiz) del cocreador de *El bar de Joe*.

"En 1985 -dice la gacetilla de prensa distribuida por la editorial-, un trabajo crítico se refería a las compañeras de Alack Sinner como 'las mujeres más verdaderas y movilizantes de toda la historia de la historieta'. Esta empatía extraordinaria, este acento de veracidad se encuentra en las 'queridas' reunidas en este volumen de ilustraciones. Jovencitas o matronas, cantantes de tango o amas de casa, cada una de estas páginas propone un encuentro diferente. Además del pincel que asentara su reputación, Muñoz utiliza aquí múltiples técnicas con gran libertad, sorprendiéndonos con su inmenso talento. Un libro especial, con ochenta páginas que rinden homenaje a todas las memorables mujeres que pueblan sus álbumes de historietas".

Arriba:
Portada de
Féminin pluriel.

Derecha:
Una de las
tantas mujeres de
José Muñoz.

© José Muñoz.



La maldición de la Pachamama

La editorial francesa Dargaud distribuyó en Europa Pampa: Lune d'Argent, segundo tomo de la trilogía escrita por Jorge Zentner e ilustrada por Carlos Nine. En esta entrega, los hermanos Zenón y Cirilo quedan atrapados por la maldición paterna de la licantropía.

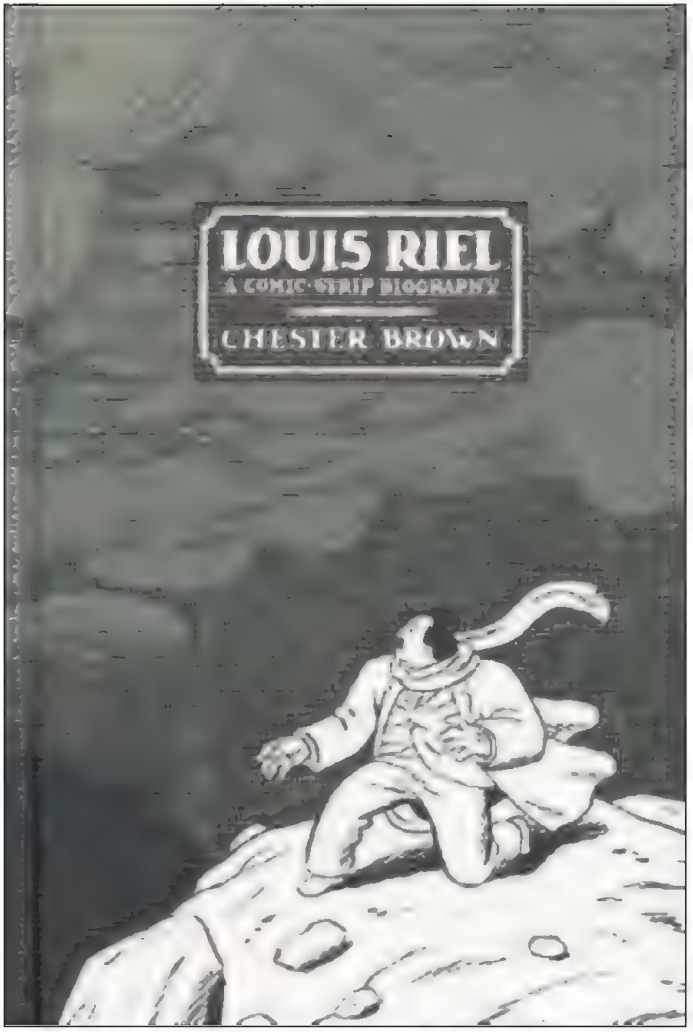
L une d'argent, segunda entrega de la trilogía *Pampa*, salió a la venta en Francia el 5 de mayo. Escrita por Jorge Zentner y dibujada por Carlos Nine, el tomo transcurre después de la masacre de un pueblo a manos de los indígenas y la consabida represalia del Ejército Argentino, en pleno proceso de la Campaña del Desierto. En este marco, cuenta el avance de prensa emitido por la editorial Dargaud, "se desarrolla la epopeya de los dos hermanos Zenón y Cirilo, atrapados por la maldición paterna. Una noche de luna llena, la transformación se lleva a cabo a cabo y Zenón queda convertido en una horrible bestia".

En referencia a *Pampa*, el periodista especializado Frédéric Maire escribió que este relato de "venganza, violencia y pasión, ilumina la historieta por su narración, desarrollada a través de la exposición descarnada del interior de los personajes, como si el pincel de Nine fuera un escalpelo realizando la autopsia del relato".

Desde Madrid, Ediciones Sinsentido puso a la venta dos libros de Nine en castellano. Mucho más cerca del mito que del hecho histórico, *Prints of the West* (arriba, conocido en la Argentina a través de la revista *Fierro*) consta de veintiséis biografías imaginarias de personajes que ayudaron a conquistar el oeste norteamericano. Por su parte, *Fantagas* (abajo) sigue al inspector Pernot en su pesquisa tras el cruel asesino que da nombre al álbum.

Izquierda: Portada del segundo tomo de *Pampa*.

© Zentner y Nine.



Se entregaron los Premios Harvey en Nueva York

Chester Brown y Craig Thompson resultaron los grandes ganadores de la edición 2004 de los Premios Harvey. Entre las obras elegidas por los profesionales norteamericanos también se encuentran Plastic Man, The League of Extraordinary Gentlemen, Acme Novelty Library, Black Hole, Kray & Ignatz y Persepolis.

Como parte del Festival de Arte MoCCA (Museum of Comic & Cartoon Art) de Nueva York, el pasado 26 de junio se entregaron los prestigiosos Harvey Awards a la industria de la historieta angloparlante. Los premios, denominados en honor a la vida y obra de Harvey Kurtzman, son los únicos del mercado norteamericano seleccionados y votados por los profesionales del medio.

En su edición 2004, resultaron galardonados Chester Brown (Mejor Guionista por *Louis Riel*), Craig Thompson (Mejor Dibujante y Mejor Historietista por *Blankets*), Tony Millionaire (Premio Especial al Cómic de Humor por *Sock Monkey*), *Acme Novelty Library* (de Chris Ware, Premio Especial a la Excelencia en la Edición), *Plastic Man* (de Kyle Baker, Mejor Nueva Serie) y *The League of Extraordinary Gentlemen Vol. II* (de Alan Moore y Kevin O'Neill, Mejor Serie Regular o Limitada).

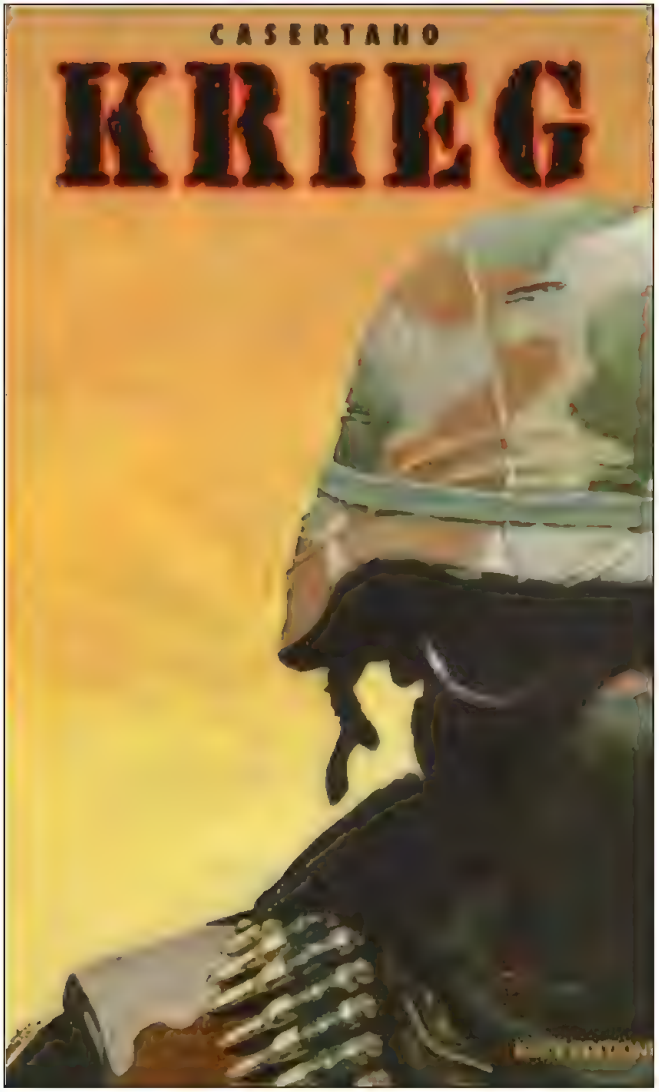
Por su parte, *Gotham Central* N° 6 a 10 (de Greg Rucka y Michael Lark) y *Love & Rockets* N° 9 (de Gilbert y Jaime Hernández), compartieron el premio al Mejor Arco Argumental. También resultaron elegidos *Blankets* (Craig Thompson) en la categoría Mejor Album Original; *Louis Riel* (Chester Brown) como Mejor Album Compilado o Republicado, *Drawn & Quarterly* N° 5 (editada por Chris Oliveros) como Mejor Antología, Charles Burns (Mejor Entintador y Mejor Portadista por *Black Hole*), Dave Sim (Mejor Letrista por *Cerebus*), Chris Ware (Mejor Colorista por *Acme Novelty Datebook*), *Maakies* (de Tony Millionaire, Mejor Tira Diaria), *Comic Art Magazine* (Mejor Publicación Especializada), *Persepolis* (de Marjane Strapani, Mejor Historieta Extranjera), *Krazy & Ignatz* (de Fantagraphics, Mejor Republicación) y *Same diference & other stories* (de Derk Kirk Kim, Premio Revelación).

Arriba:
Los grandes ganadores de los Premios Harvey 2004, *Blankets* (izquierda) y *Louis Riel* (derecha).

© de sus respectivos autores.

Abajo:
El *Plastic Man* de Kyle Baker.

© DC Comics.



De Capomundo a las Islas Malvinas

En el medio año que resta, la norteamericana SAF Comics dará a conocer dos obras muy interesantes para el público argentino: El cuerno escarlata, fantástica vuelta de tuerca al relato de hadas firmado por Carlos Trillo (guión) y Lucas Varela (dibujos); y War, compilado de tres historietas bélicas del italiano Giampiero Casertano, ambientadas en Afganistán, Granada y las Islas Malvinas.

La editorial norteamericana SAF (Strip Art Features) continúa publicando nuevo material de autores argentinos. Para fines de este año tiene pautada la presentación de *El cuerno escarlata*, obra de Carlos Trillo (guión) y Lucas Varela (dibujos), relato de aventuras fantásticas ambientadas en Capomundo, tierra mágica en donde un valeroso caballero andante y su escudero (un rinoceronte y un roedor, respectivamente), deberán rescatar a la bella princesa de las manos de El Insignie Lamort, villano que se las trae. "Aunque está orientada a un público infantil-declaró Varela al sitio de internet *zonacomics*-, la historia puede ser disfrutada por cualquier amante del cómic".

En otro plano, SAF editará *War*, álbum del italiano Giampiero Casertano (artista de la casa Bonelli) que ya conocía versiones francesa (*Guerres*, Soleil, 1999), italiana (*Guerre*, Edizioni Scuola del Fumetto, 1999) y alemana (*Krieg*, Kult Editionen, 2003). El libro, promocionado como "un evocativo tríptico de historias desde el lado oscuro de la guerra", está compuesto por historietas autoconclusivas ambientadas durante 1985 en Afganistán, la invasión norteamericana a Granada en 1983; y la Guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido en 1982. Esta última, titulada *Punyayama!* y escrita por Stefano di Marino, sigue a "un joven teniente inglés que descubre males mayores que el enemigo que enfrenta en el campo de batalla, razón por la cual se verá forzado a escoger entre el deber que le impone el grado y lo correcto que exige la situación".

Izquierda:
Portada de la edición alemana de *War*.

© Casertano.

Derecha:
Ilustración de *El cuerno escarlata*.

© Trillo y Varela.

Pancu, mon artiste préféré

Mientras prepara el desembarco en Francia, Pancu inauguró su Muestra de Pintura, Escultura y Juguetes en la Galería Larivière. Entre autitos escapados de los nostálgicos circuitos de los '50 y cuadros surgidos al calor del 19 y 20 de diciembre, el "dibujante que pinta" logró plasmar la identidad argentina.

"Esta muestra surgió gracias a la amistad, la generosidad de (el artista plástico) Carlos Regazzoni, a quien yo le golpeé la puerta del galpón para mostrarle mis cosas y, a los cinco minutos de no querer recibirme, ya estaba planeando qué hacer con mis dibujos y esculturas. Después me presentó a la gente que le mueve su arte en Francia y ahí se gestó esta exposición". El que habla, inocultablemente orgulloso, es Pancu (otro yo de Daniel Ledesma), historietista y libretista de televisión con más de veinte años de trabajo en sus espaldas, desde que arrancara en la renacida *Satiricón* y se consolidara como marca registrada de la renovación estilística argentina en las páginas de *Humor*, *Sex Humor* y la tan enorme como efímera *País Canibal*. Y la razón que engrandece su pecho es la Muestra de Pintura, Escultura y Juguetes organizada por Ediciones Larivière en el espacio de arte La Bibliothèque, inaugurada el pasado 9 de junio.

Entre sanguchitos, vino y la admiración de Nicolás García Uriburu ("uno de los plásticos argentinos vivos más importantes", según los que saben), Pancu mostró una veintena de cuadros nuevos, realizados expresamente para la ocasión, junto con gran número de sus esculturas y autitos de metal, fabricados manualmente y de a uno. "Toda esta serie que estoy haciendo sostiene el autor-

Valija en mano,
Pancu
se dispone a
conquistar Francia.

© Pancu Ledesma.

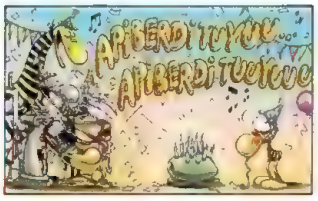
arrancó aquel diciembre donde vimos la Casa de Gobierno prendida fuego y a un imbécil escapándose en helicóptero por arriba de los techos. A partir de ahí, empecé a inventarme un país exitoso, que no tenemos pero que todos llevamos en el alma. Todos los que no nos robamos nunca nada, por supuesto".

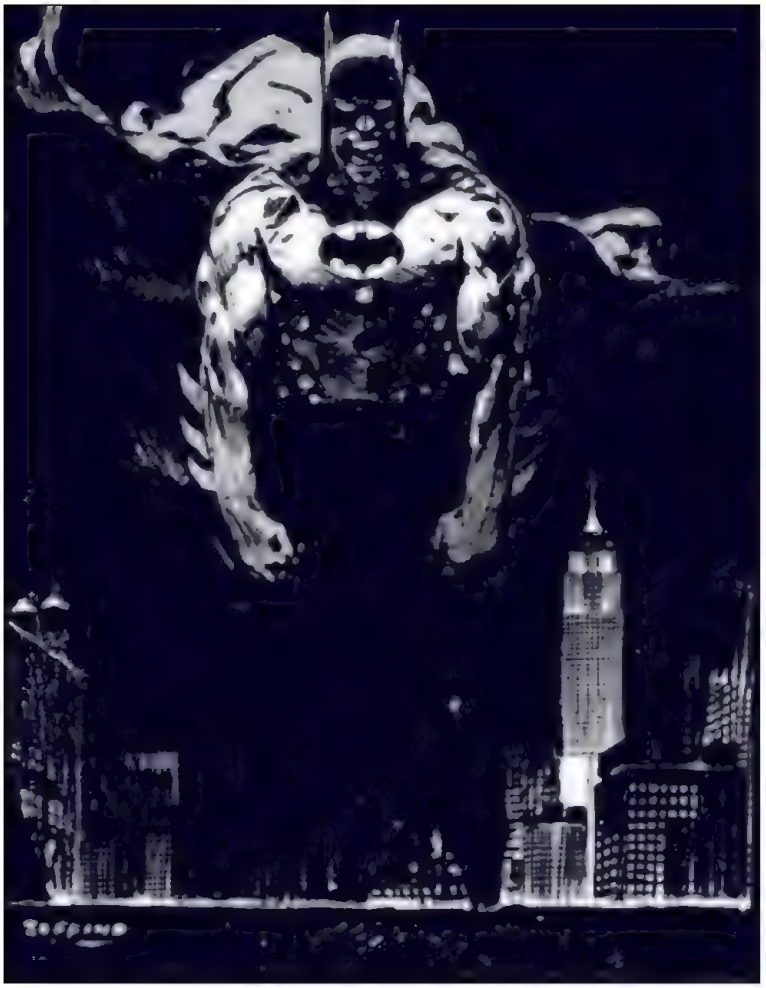
Con el Tintín sublimado de Daniel Torres en una mano y la estética del afichismo ruso en la otra, todo visto a través de la perspectiva de Picasso, Pancu construyó este mundo de colores estridentes, nostalgias exaltadas y líneas en fuga: La identidad nacional en su estado actual, resistiendo el avasallamiento externo y la entrega interna. "Como personajes aparecen algunos indígenas, que son los que pierden juicios contra el amigo Benetton; y un caballo que se llama Domingo, conocido por todos, que es traidor, pérfido, cobarde, indigno, maléfico, una porquería. ¿Por qué elegí un caballo? Porque es el único animal que deja que uno se le suba encima. Ni un perro te permite esa actitud, ni una rata. Y creo que nuestra deuda externa es el dejar que se nos sigan subiendo encima".

Propiedad de Jean-Lois Larivière y la Baronesa Dudu von Thielmann, Ediciones Larivière es la filial argentina de la francesa Editions Larivière, uno de los grupos de prensa más importantes de Europa, contactado con el circuito de galerías públicas y privadas galas, próximo destino de la actual muestra. "La idea de Carlos (Regazzoni) es irnos a Francia para hacer cosas allá -dice Pancu como si todavía le costara convencerse-. La verdad es que me siento un poquito como soñando".

A pesar de haberse instalado en paredes de museos, galerías y coleccionistas privados de diversos centros del mundo, Pancu reivindica su origen impreso en papel barato y de alta circulación: "Yo provengo de las historietas, de la gráfica. Y cuando el tirano prófugo en Chile destruyó las industrias argentinas, los dibujantes nos quedamos sin donde dibujar. Ya hace siete años que pinto aquello que pretendía dibujar en las revistas que nos robaron. Porque yo soy un dibujante que pinta. Y ser dibujante, para mí, es un gran orgullo".

Clemente, el dueño de los papelitos


ARRRR



Treinta años con la aventura

Celebrando tres décadas de existencia, el Estudio Villagrán expuso una retrospectiva de los hermanos Ricardo, Enrique y Carlos Villagrán en la Ex Casa de la Moneda, donde también mostraron lo suyo otros artistas de la escuela y sus alumnos más aventajados.

Desde el 15 al 23 de mayo, el Estudio Villagrán festejó sus primeros treinta años de vida con una megamuestra homenaje. "Fundado en 1974 -explica el catálogo-, a lo largo de tres décadas el Estudio Villagrán produjo historietas que provocaron impacto en todas partes del mundo. En 1976, junto al guionista Robin Wood, los hermanos Villagrán fundaron el legendario estudio Nippur IV. Allí se produjeron los personajes más reconocidos de la Argentina: *Mark*, *Nippur de Lagash*, *Or Grund*, *Ronstad* (sic), *Los Aventureros*, *Brigada Madeleine*, *Dansk* y *Argón*. Luego, en la década del ochenta, el estudio se trasladó a Philadelphia (Pensilvania, USA), esta vez, en búsqueda de la realización de personajes norteamericanos".

Entre el material expuesto, resaltaban las portadas e interiores para los títulos de Editorial Columba, con clásicas series como *Or Grund*, *Mark*, *Cuentos de Almejas*, *Argón* y *Jackaroe*, así como variadas muestras del trabajo para el extranjero de Ricardo Villagrán (*Tarzan/John Carter: Warlords of Mars*, *Strange Tales*), Enrique Villagrán (*Conan*, *Fantastic Four Action Hour*, anuales de Batman, Superman y Green Lantern, y lápices para la editorial Crossgen), Quique Alcatena (línea Marvel 2099) y Tomás Giorello (*Star Wars*). También rindieron un sentido homenaje a dos artistas tempranamente fallecidos: Jorge Zaffino (con unas espléndidas e inacabadas planchas de *Kayan*) y Víctor Toppi.

Para redondear la fiesta, los laberínticos salones de la Ex Casa de la Moneda albergaron una serie de originales recolectados por los hermanos Villagrán durante su carrera profesional. Así pudieron verse obras de artistas tan disímiles como Alberto Salinas, John Prentice, Divito, Al Williamson, Oscar Novelle, Timothy Truman, José Luis Salinas, Daniel Haupt, Juan Zanotto, Lucho Olivera, Lito Fernández, Carlos Vogt y Joe Kubert.

Arriba:
Un Batman rabioso reivindica el trazo de Jorge Zaffino.

Abajo:
Afiche de la muestra.

Derecha:
Nippur de Lagash, siempre en guardia, pintado por Enrique Villagrán.

Las ilustraciones son © de sus respectivos propietarios. Batman es © DC Comics. Nippur es © Robin Wood.

Rosario, capital de la historieta

La sexta edición de Leyendas, el Encuentro de Historietas, Juegos de Rol y Ciencia Ficción de la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) tuvo lugar entre el 28 y 30 de mayo, contando con la participación de Carlos Casalla, Eugenio Zoppi, Eduardo Risso y Horacio Lalia, entre otras figuras.

Por sexto año consecutivo, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario el Encuentro de Historietas, Juegos de Rol y Ciencia Ficción *Leyendas*, organizado por la Asociación de Historietistas Independientes de Rosario y la librería especializada Milenario Comics.

Estuvieron presentes en esta ocasión los dibujantes Horacio Lalia (*Nekrodamus*), Eugenio Zoppi (*Misterix*), Carlos Casalla (*Cabo Savino*), Eduardo Risso (*Fulú, 100 Bullets*), Marcelo Frusín (*Hellblazer*) y el guionista Ricardo Ferrari.

También participaron la editorial cordobesa Llanto de Mudo, el grupo Aquelarre de San Nicolás, La Productora de Buenos Aires, la Unión de Historietistas e Ilustradores de Tucumán, el *fan club* Grupo Nippur de Rosario y artistas invitados del Uruguay.

Durante los tres días de duración se efectuaron proyecciones continuadas de animaciones de realizadores rosarinos, cortos y rarezas de ciencia ficción y fantasía, animación japonesa y documentales, destacando la presentación de la serie *Galáctica 2003*, basada en el clásico programa de TV, la exhibición completa del dibujo animado *Star Wars: Clone Wars*; y el detrás de la escena de la trilogía *The Matrix*. Hubo actuaciones en vivo y un gran concurso de disfraces.

El espacio de charlas estuvo dedicado a relevantes aspectos de la historieta actual, con una presentación de los más importantes lanzamientos de las editoriales independientes argentinas.

Como muestras, se destacaron la respectiva a los *Mitos y Leyendas del Norte Argentino*, trabajo colectivo presentado por la Unión de Historietistas e Ilustradores de Tucumán; y los trabajos del *Concurso Leyendas* realizados por el sitio web *Portalcomic*.

Ilustración de Mauro Bueno seleccionada para el afiche y una postal de *Leyendas 2004*.

Las imagen es © Mauro Bueno.

Los personajes son © de sus respectivos propietarios.

Llegan las correrías animadas del pequeño gran cacique Patoruzito

El 8 de julio arribó a los cines argentinos Patoruzito, largometraje animado producido por Patagonik Film Group, Telefé Cine y Red Lojo Entertainment. Basada en los populares personajes creados por Dante Quinterno, la película sigue el clásico esquema de los Estudios Disney, aventuras para toda la familia mechadas con música y canciones a cargo de reconocidos intérpretes del folclore, como León Gieco, Los Nocheros y Luciano Pereyra.

"Una aventura épica, con mucha acción y humor. La trama se inicia con la llegada de la familia Patoruzek a la Patagonia, y se traslada a la época actual, acompañando el crecimiento de Patoruzito, su crianza junto a la Chacha y Ñancul, y su entrenamiento para ser cacique, cuando reafirma los valores esenciales que lo caracterizarán para ser un verdadero líder entre los suyos: la dignidad, el heroísmo y la valentía. Pero un inesperado desafío lo llevará a disputar el cacicazgo, obligándolo a realizar una travesía a lo ancho de la Patagonia, desde su estancia hasta el Valle Perdido, junto al Glaciar". Con este escueto texto promocional, Patagonik Film Group, Telefé Cine y Red Lojo Entertainment prepararon el terreno para el desembarco en los cines argentinos de *Patoruzito*, el largometraje animado basado en los personajes creados por Dante Quinterno, que se estrenó el 8 de julio.

Dirigida por José Luis Massa (*Chiquititas, Un hijo genial*), la película sigue bastante fielmente la premisa instalada en la clásica aventura "El Aguila de Oro". En declaraciones al diario *La Nación*, el guionista Axel Nacher contó su trabajo casi arqueológico para encontrar algún punto de contacto entre los antiguos egipcios y los tehuelches patagónicos: "Tuve que generar una relación ficticia entre ellos -reveló- que reconstruyera el pasado de Patoruzito y crearle un rival de peso para desarrollar el conflicto". De todas maneras, algunas de las licencias que se toma el filme son la inclusión de Upita y Patorita (hermanos de Patoruzú que nunca aparecieron en sus correrías infantiles) al elenco protagónico.

Imbuído del estilo Disney, *Patoruzito* incorpora en su trama argumental una importante banda de sonido, con canciones de León Gieco, Los Nocheros y Luciano Pereyra. Con un costo cercano a los tres millones de pesos y más de un año y medio de producción, la película demandó el uso intensivo de tecnologías digitales para la animación de espectaculares escenarios patagónicos en 3-D.

Arriba:
Todos los personajes protagónicos posan para la foto.

Abajo:
Primer plano de Patoruzito y Upita.

© Tehuelches S.A.

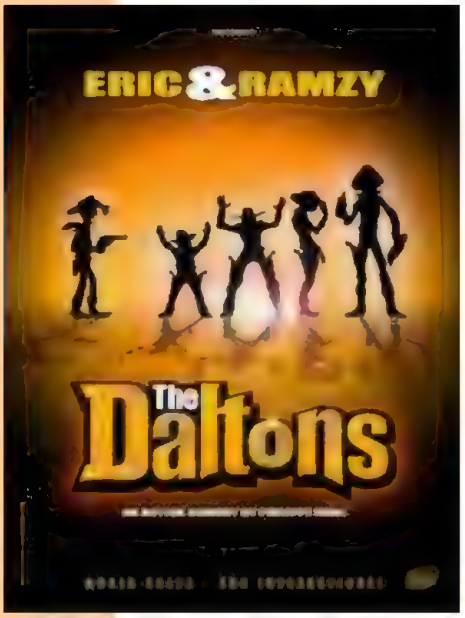
El sombrero de los Dalton

Los Dalton, esos queribles delincuentes creados en 1958 por Renè Goscinny y Morris para la serie de Lucky Luke, llegarán a la pantalla grande a fin de año. La superproducción, liderada por el dúo cómico francés Eric y Ramzy, acompañados por Said Serrari y Romain Berger, comenzó a filmarse en España bajo la dirección de Philippe Haim. El alemán Til Schweiger encarnará al "pobre solitario jinete", relegado en esta ocasión a un mísero segundo plano.

Desde su aparición en el álbum *Les cousins Dalton* en 1958, Joe, Averell, Jack y William Dalton le vienen peleando a *Lucky Luke* el protagonismo de la famosa historieta francobelga. El próximo 8 de diciembre, gracias a la gestión del dúo cómico televisivo Eric y Ramzy, los pistoleros más graciosos del lejano oeste estrenarán su primer largometraje, donde el cowboy más rápido que su propia sombra tendrá sólo un papel secundario.

Dirigida por Philippe Haim, *La vraie vie des Dalton* (*The Dalton*, en su versión para el mercado angloparlante) está protagonizada por Eric (Joe Dalton), Ramzy (Averell Dalton), Said Serrari (Jack Dalton), Romain Berger (William Dalton), Marthe Villalonga (Ma Dalton) y el alemán Til Schweiger (Lucky Luke).

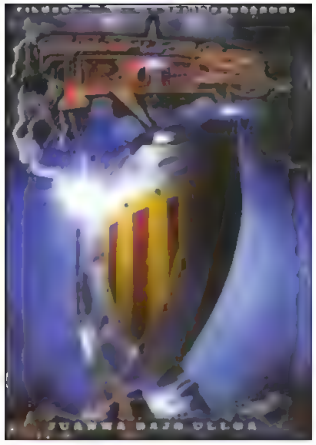
Esta coproducción francesa (UCG Images y TF1 Films), alemana (Integral Film GmbH) y española (Castelao Producciones) estará libremente basada en tres historietas de Lucky Luke, adaptadas para la pantalla por Sylvie Koechlin. De acuerdo con la gacetilla de prensa, "los problemas comienzan para los Dalton cuando los bandidos más salvajes del Lejano Oeste deciden desvalijar un banco para darle el gusto a su madre. Después de evadirse de prisión, los cuatro hermanos cruzan la frontera mexicana en busca de un sombrero mágico que les permita cumplir sus deseos. Pero el camino estará lleno de obstáculos y Lucky Luke comenzará a perseguirlos".



Arriba: Eric, Romain Berger, Said Serrari y Ramzy, los temibles Dalton.

Abajo: Afiche promocional del filme.

© UGC Images.



El delicado sonido del Trueno

El anunciado rodaje de la película del Capitán Trueno comenzará, finalmente, a principios del año entrante. Producido por Filmax y bajo la dirección de Alejandro Toledo, el largometraje dejaría de lado la carga humorística presente en la historieta creada por Víctor Mora y Ambrós en 1956, para centrarse en el aspecto épico-mitológico, aprovechando así el filón cinematográfico abierto por la obra de John Ronald Reuel Tolkien.

Mediante nota de prensa del 15 de mayo, la empresa Filmax confirmó que "a comienzos del próximo 2005 empezará el rodaje de la película *Capitán Trueno*, producida por Julio Fernández a partir del mítico personaje de cómic creado por Víctor Mora y el dibujante Ambrós. El proyecto, que fue presentado en Cannes con un gran éxito, se encuentra en fase de preproducción. Esta esperada adaptación cinematográfica correrá a cargo de Alejandro Toledo, en lo que significará su debut como director de largometrajes tras una brillante trayectoria en el campo de la publicidad y de la realización de videoclips. Toledo ha sido responsable, entre otros muchos trabajos, de clips para Alejandro Sanz ('Corazón partío', 'El alma al aire', 'Y si fuera ella') y The Corrs ('The hardest day of my life'), así como de spots para campañas de marcas tan prestigiosas como Kodak, Nike, BMW, Telefónica o Antena 3. La película, que correrá a cargo de Castelao Productions con un capital 100 por ciento español, se rodará en castellano y cuenta con un guión escrito por Juanma Ruíz Córdoba (*Hipnos*, y las series televisivas de Antena 3 *Policías* y Tele 5 *Compañeros*) y Jordi Gasull (*El viaje de Arián*), actualmente Director de Desarrollo de la división española Columbia Films".

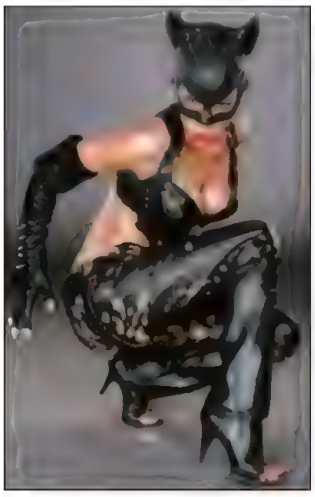
Según la información suministrada, la historia arrancaría en 1162, la tormentosa noche en que un bebé nace en un castillo español, su precoz llanto silenciado por el sonido del trueno. El guión seguiría los pasos del joven, su educación como caballero feudal y guerrero, las brutales experiencias que lo llevarán a renunciar a sus títulos y privilegios para luchar contra la injusticia.

Recorriendo este camino, conocerá al gigante Goliath (que arrastra un carro con los cadáveres de su familia) y al huérfano Crispín, con quienes viajará hasta Palestina para liberar la Tierra Santa, peleando cuerpo a cuerpo con Ricardo Corazón de León.

Más tarde, en una violenta batalla contra naves vikingas, el Capitán Trueno encontrará al amor de su vida en la princesa Sigrid, hija de su antagonista. Finalmente, de regreso en España, los aventureros deberán enfrentar al medio hermano de Trueno, líder de una coalición místico-política que está dominando Europa. La batalla final, entre los Pirineos y Escandinavia, tendrá epicentro en la isla de Thule, hogar de Sigrid.

Los tres afiches promocionales distribuidos, hasta el momento, por Filmax. marzo de 2000 (arriba, cuando el director era Juanma Bajo Ulloa), octubre de 2000 (abajo) y mayo de 2004 (izquierda), acompañando el relanzamiento del proyecto en el Festival de Cannes.

© Filmax.



2005 será el año del murciélago

Como empresa subsidiaria de la Warner Brothers, DC Comics se lanzó a la reconquista del espacio cinematográfico perdido ante Marvel. Y lo hizo con todo, apoyándose en su licencia más exitosa, la del Hombre Murciélago ideado por Bob Kane allá por 1939. Al inminente estreno del largometraje Catwoman, protagonizado por Halle Berry y Sharon Stone, le seguirá a fines del 2005 el lanzamiento mundial de Batman Begins, superproducción con Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson y Gary Oldman.

Después de infinitas idas y vueltas, Batman salió a la caza de Hombres Arañas y Hombres X. Decidido a recuperar el trono cinematográfico que hoy ocupa Marvel, DC apostó sus fichas al Hombre Murciélago, licencia que ya le redituara enormes ganancias de la mano de Tim Burton.

El primer paso lo dará *Catwoman*, largometraje protagonizado por Halle Berry y Sharon Stone. En esta aventura dirigida por el francés Pitof, Berry no será Selina Kyle sino Patience Philips, diseñadora gráfica de una compañía de cosméticos que, en medio de una conspiración corporativa, obtendrá superpoderes.

Calentando las pantallas, el dibujo animado *The Batman* arribará a la grilla de Kids WB! este septiembre. Ambientado en los primeros años de actividad del paladín, la serie diseñada por Jeff Matsuda abandonará los parámetros establecidos por Bruce Timm en busca de mayor acción física. Con voces puestas por Rino Romano (Batman) y Adam West (Comisionado Grange), el apartado musical recayó en David "The Edge" Evans, guitarrista del grupo U2.

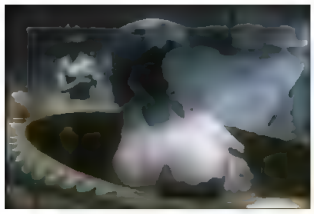
La aplanadora llegará recién a fines del 2005. Dirigida por Christopher Nolan (*Memento*), la superproducción recontará los años formativos de Bruce Wayne (Christian Bale) y sus primeras apariciones como Batman, siempre bajo la atenta tutela de Henri Ducard (Liam Neeson). Completando el elenco de *Batman Begins* se encuentran Michael Caine (Alfred), Morgan Freeman (Lucius Fox), Gary Oldman (James Gordon), Ken Watanabe (Ra's Al Ghul), Cillian Murphy (El Espantapájaros), Rutger Hauer y Katie Holmes.

Izquierda:
Primera imagen de *Batman Begins*, con Christian Bale vistiendo el manto del murciélago.

Arriba:
Ilustración promocional de Jeff Matsuda para el dibujo animado *The Batman*.

Abajo:
Halle Berry es Catwoman en el filme homónimo a estrenarse en los Estados Unidos el 23 de julio.

© DC Comics.



Enki Bilal y los inmortales del cine

Después de dos años de trabajo, el 24 de marzo llegó a las pantallas francesas Immortel (Ad Vitam), exitoso largometraje de Enki Bilal basado en La Mujer Trampa, segundo tomo de La Trilogía Nikopol. Coproducción de Francia, Italia y Gran Bretaña, cuenta con las actuaciones de Linda Hardy, Thomas Kretschmann, Thomas M. Pollard y Charlotte Rampling en los papeles de Jill Bioskop, Alcide Nikopol, Horus y la Dra. Elma Turner. Los efectos especiales corrieron por cuenta de la empresa Duran Duboi.

"Una pirámide flotante sobre Manhattan... Una población de mutantes, extraterrestres, humanos reales o sintéticos... Una campaña electoral... Un asesino serial bulímico que busca un cuerpo sano y un dios con cabeza de halcón que sólo tiene siete días para preservar su inmortalidad... Una penitenciaría geoestacionaria que ha perdido a un disidente subversivo congelado por treinta años y a una joven mujer sin origen conocido, con cabello y lágrimas azules... Tres nombres: Horus, Nikopol, Jill... Tres seres con sus destinos convergiendo donde todo es falso: las voces, los cuerpos, las memorias... Todo, excepto el amor que emerge". Con estas palabras se presentó en sociedad el largometraje francés *Immortel (Ad Vitam)*, adaptación cinematográfica de *La Femme Piège* (*La Mujer Trampa*), segundo volumen de *La Trilogía Nikopol*, famosa obra de Enki Bilal conocida en nuestro país por el nombre de su primera parte: *La Feria de los Inmortales*.

Anunciada desde el 2002, la película franco-ítalo-inglesa pudo estrenarse recién el pasado 24 de marzo, después de que la compañía Duran Duboi (los mismos de *Delicatessen*, *Alien Resurrection*, *Astérix*) se hicieran cargo de los complicados efectos especiales que exigía Enki Bilal en su doble rol de creador del cómic y director del filme que combina animación 3-D e imagen real como ningún otro en la historia del séptimo arte francófono. Producido por las empresas Teléma y TF1 Films, cuenta con los protagónicos de Linda Hardy (ex Miss Francia, en el papel de Jill Bioskop), Thomas Kretschmann (Alcide Nikopol), Thomas M. Pollard (Horus), Charlotte Rampling (Dra. Elma Turner), Yan Collette y Frédéric Pierrot.

En su crítica para el diario *L'Express*, Jean-Pierre Dufreigne anotó que "el arte entra en escena y desvía el guión de esta rebelión divina y humana. El dios, el hombre y la mujer (¿mutante?) deben fusionarse tal como Bilal lo hace con el cine, la pintura, la arquitectura y las imágenes sintetizadas, porque la vida triunfa sobre todo. La escena final en París, con una Torre Eiffel convertida en solario, lo resume todo. Si bien él no guarda memorias de nada, el niño de cabello azul está allí. Porque el amor no tiene memoria, sólo futuro. Y el poeta siempre tiene razón".

Arriba:
Afiche de
Immortel (Ad Vitam).

Centro y a la derecha:
Dos imágenes
protagonizadas
por Horus.

Abajo:
Esculpida por Attakus
y supervisada por
el propio Bilal,
1.201 ejemplares de
esta limitada estatua de resina
acompañaron
el lanzamiento
del filme en Francia.

© Enki Bilal.

¡Usted creerá que el hombre puede cantar!

Entre el 23 de abril y el 13 de junio, el grupo teatral norteamericano Insurgo montó Superman the musical en el Teatro Maverick de California. Con asombrosos efectos especiales y la participación de Tom Patrick (Superman/ Clark Kent) y Jessica Hutchinson (Lois Lane), la obra recreó el clásico de 1969 acentuando los pasos de comedia.

Más rápido que una bala y más poderoso que una locomotora, el Hombre de Acero regresó a los escenarios para montar *Superman the Musical*, actualización de la comedia musical de 1969 *It's a bird, it's a plane, it's Superman!*. El responsable de esta puesta fue el vanguardista grupo teatral Insurgo, liderado por John Beane.

Dibujante y fanático de los cómics, Beane luchó los últimos diez años para conseguir los derechos de la obra. "Tomé contacto con la música hace tiempo y quedé perdidamente enamorado de ella. Esperé mucho el momento de poder hacer este musical. Es divertido. Y sí, es cierto que hablamos de un tipo con pantimedias cantando, pero la belleza del espectáculo reside en su totalidad. Es una historia verdaderamente icónica de Superman, tiene aventura, comedia, acción y romance. Y además, algunos de los números musicales más asombrosos que se hayan visto. Era nuestra oportunidad de trabajar con el símbolo más reconocido de los tiempos modernos y nos dedicamos a hacerlo bien".

Subrayando la carga cómica del relato, el musical explotó los desfasados preceptos anticomunistas abrazados durante la carrera espacial y la era atómica. "La puesta es una mezcla de estilos. Combina la fuerza del hipismo de los '60, la sensibilidad *noir* de las décadas del '30 y '40 y la visión naif de los cómics de Superman. La escena más importante, la de la batalla final, se llama 'Pow, Bam, Zonk', ¡Cómo no la íbamos a hacer!", confesó Beane.

Superman the Musical se presentó en el Teatro Maverick de Orange County, California, entre el 23 de abril y el 13 de junio. Con dirección del propio Bean, estuvo protagonizada por Tom Patrick (Superman/ Clark Kent), Jessica Hutchinson (Lois Lane), Cliff Peddicord (Perry White), Jonathan Talmadge, Stan Morrow y elenco. La coreografía corrió a cargo de Ed Bangasser.

Arriba:
Clark Kent y Lois Lane subidos al escenario.

Izquierda:
Superman le canta a un tiempo que, para los norteamericanos, parecía ser mucho más simple.

© DC Comics.

H.G. Oesterheld en video y en teatro

Durante los jueves de mayo, el Centro Cultural Ricardo Rojas exhibió el documental Hora Cero, largometraje de José Luis Cancio que analiza vida y obra de Héctor Germán Oesterheld. Por otra parte, el grupo de teatro independiente Morena Cantero Juniors montó, los viernes y sábados de abril y mayo, su versión de El Eternauta en el Centro Cultural Grissicultura.

De cierta forma, mayo pudo considerarse como el "mes Oesterheld" para las expresiones artísticas alternativas que se encuentran nucleadas alrededor de los centros culturales existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el interesado espectador pudo disfrutar del video documental *Hora Cero* y de la segunda temporada de la puesta teatral de *El Eternauta*.

Todos los jueves, en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas, se proyectó *Hora Cero*, largometraje de José Luis Cancio que reconstruye la figura humana de Héctor Germán Oesterheld abordándola desde todas sus facetas, las que van del geólogo al desaparecido, pasando por la del renovador más importante de la historieta argentina, el empresario fundido y el militante montonero.

Durante los últimos dos años, Cancio entrevistó a los dibujantes Eugenio Zoppi y Francisco Solano López; al escritor, periodista y guionista de cómics Juan Sasturain; a la viuda Elsa Sánchez y al nieto Martín Mórtola Oesterheld; y a los historiadores Fernando Ariel García y Hernán Ostuni. Uniendo los testimonios con imágenes periodísticas de la época y viñetas de diversos trabajos, el documental sobre Oesterheld "derrumba las certezas demasiado seguras en que lo sumió una cultura popular como la argentina, tan proclive a desentenderse de los nudos conflictivos de sus grandes figuras", tal como escribió Sergio Wolf, coordinador de programacón del Area Cine del Centro.

Continuando con la experiencia iniciada el año pasado en su propia sede de Parque Centenario, el grupo de teatro independendiente Morena Cantero Juniors concretó la segunda temporada de *El Eternauta*, adaptación teatral dirigida por Matías Liva sobre textos de Martín Vega, protagonizada por Ariel Aguirre, María Eugenia Bertotti, Angie Brilla, Adrián Chumbita, Fernando Conte, Pedro Garibaldi, Victoria Kabur, Arnaldo Lischi, Dominica Medina y elenco.

En esta puesta en particular, el mensaje ideológico de Oesterheld se potenció al exhibirse la obra en el Centro Cultural Grissicultura, uno de los espacios de Grissinopoli, fábrica recuperada por los trabajadores para defender sus puestos de trabajo frente al avasallador modelo neoliberal que desmanteló la estructura productiva de la Argentina.

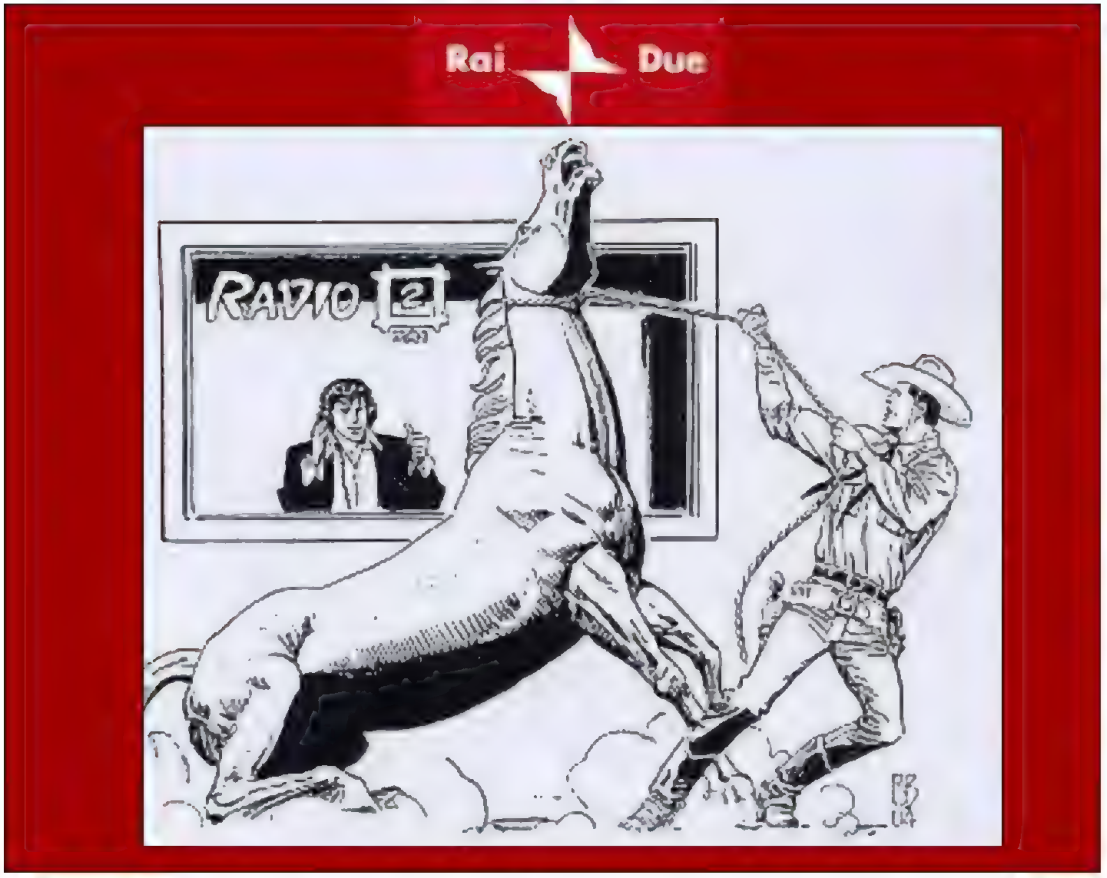
Arriba:
Hugo Pratt le puso la cara del Sargento Kirk a una portada de *Frontera Extra*.

Abajo:
Un recuerdo feliz, detenido en una de las fotos del documental *Hora Cero*.

Derecha:
Dramático momento de la puesta de *El Eternauta* por el grupo de teatro independiente Morena Cantero Jrs.

El Eternauta es © Herederos de H. G. Oesterheld y Francisco Solano López.

Sargento Kirk es © Herederos de H. G. Oesterheld y Herederos de Hugo Pratt.



Radiofumetto a la hora de la cena

Desde el 24 de mayo y con una duración diaria de quince minutos, la cadena radiofónica italiana Rai Due puso en el aire cuatro adaptaciones de Dylan Dog, Tex y Diabolik. Apoyándose en la interacción entre la palabra oral y la impresa, el programa y las historietas narraron simultáneamente, las mismas aventuras.

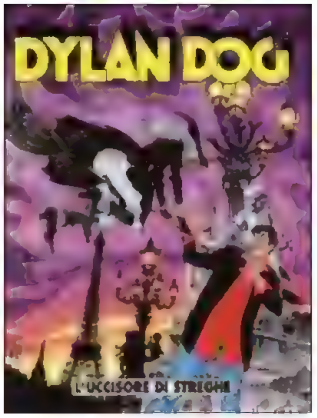
Repitiendo la exitosa iniciativa del 2003, la cadena de radio italiana Rai Due trasladó a ondas sonoras sendas aventuras de Dylan Dog, Tex y Diabolik. A diferencia del año anterior, en dónde se habían adaptado las hazañas más populares de dichos personajes, los nuevos radioteatros versionaron las historietas que se encontraban en ese momento en los quioscos.

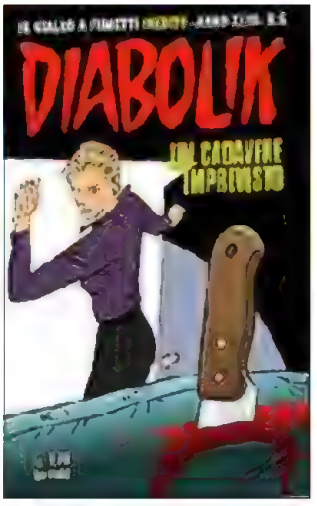
Con Francesco Prando, Mino Caprio y Renato Mori poniéndole voz a Dylan Dog, Groucho y el Inspector Bloch respectivamente, Rai arrancó la nueva temporada el 24 de mayo con "Necropolis" (*Dylan Dog* N° 212, guión de Paola Barbato y dibujos de Giovanni Freghieri), actualización de la clásica leyenda urbana referida al laboratorio secreto estatal en dónde se realizan experimentos prohibidos en desocupados y carenciados. Inmediatamente después le tocó el turno a "L'uccisore di streghe" (*Dylan Dog* N° 213, guión de Paquale Ruju y dibujos de Piero Dall'Agnol), donde el detective de las pesadillas debe encontrar al asesino de brujas que está asolando la ciudad francesa de Beauport.

En el lejano oeste, el Aguila de la Noche protagonizó "I due nemici" (*Tex* N° 524, guión de Mauro Boselli y dibujos del español Alfonso Font), mediando entre los Pawnees y los blancos para que la conferencia de paz pautada en Nebraska no culmine en un nuevo baño de sangre. Marco Mete y Rodolfo Bianchi prestan su talento vocal a los dos protagonistas principales, Tex Willer y Kit Carson.

Por último, el criminal más famoso de la historieta italiana tuvo que desentrañar el nombre del asesino de Danilo Klaver. "Un cadavere Imprevisto" (*Diabolik* volumen XLIII N° 5, guión de Faraci y Martinelli; y dibujos de Facciolo) estuvo protagonizado por Luca Ward (Diabolik), Roberta Greganti (Eva Kant) y Francesco Prando (Inspector Ginko).

Realizado por Armando Traverso y bajo la dirección operativa de Sergio Valzania, los *radiofumetti* acapararon la audiencia entre las 20,45 y las 21 horas.

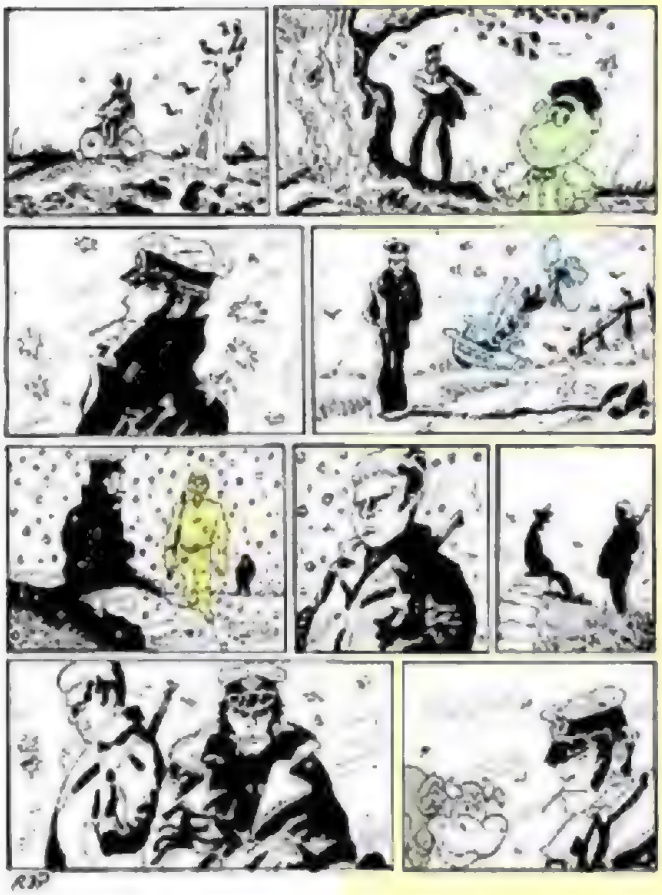




Izquierda: Ilustración publicitaria de Bruno Brindisi.

Arriba: Portadas de *Dylan Dog* N° 213, *Tex* N° 524 y *Diabolik* Vol. XLIII N° 5, por Angelo Stano, Claudio Villa y Facciolo.

Dylan Dog y Tex son © Sergio Bonelli Editore. Diabolik es © Casa Editrice Astorina.



El que busca, encuentra

La cooperativa editora Astralib distribuyó en librerías Buscados vivos, el nuevo trabajo periodístico de Juan Sasturain, conformado por artículos sobre y reportajes a Hugo Pratt, José Luis Salinas, Francisco Solano López, Oski, César Bruto, Eduardo Ferro, Mirco Repetto, Roberto Battaglia, Lino Palacio, Divito, Calé y el pintor Carlos Alonso.

Son trescientas páginas con la memoria impresa de doce artistas que dieron forma a la imaginación argentina, al tiempo que diseñaban caminos, rupturas, estructuras narrativas y miradas sobre el mundo que cambiaron la manera de hacer y leer las historietas desde aquí, el sur de América. Se trata de trabajos ya publicados en otros medios, revistas como *Humor*, *SuperHumor*, *Medios y Comunicación*, *Feriado Nacional*, *Cuadernos de Fierro*, *Página 30* y *Warne*, diarios como *La Opinión* y *Página 12*; y libros como *La aventura infinita: Homenaje a Hugo Pratt* (compilado por Luigi Volta) y *El domicilio de la aventura*.

Haciendo periodismo (y del bueno), Sasturain deja hablar a sus entrevistados; y a través de las anécdotas mínimas, casi cotidianas, va conformando un fresco de la historieta local desde la cocina de la casa, a través de cuya ventana llegan los sordos ruidos de la Historia que se va armando alrededor. La fascinación de Hugo Pratt por Roberto Arlt, José Luis Salinas yéndose de Nueva York para evitar que su hijo Alberto termine alistado en la guerra de Corea, la perspectiva del pequeño Solano López ante el desfile que iba a terminar derrocando a Hipólito Yrigoyen, son apenas algunas de las pinceladas que contornean este libro, *Buscados vivos*, hecho con tanta pasión como conocimiento.

"Me tocó ser pibe en los años cincuenta -escribe Sasturain en el prólogo- y parece que, como a cualquiera, la época me marcó. Yo jugaba al fútbol y leía, leía como un desaforado, pero ya no (ni todavía no) libros, sino revistas: chistes e historietas -qué otra cosa- para alarma de maestros y allegados bienpensantes. Que tenían razón, claro. Es increíble la cantidad de basura que fuimos capaces de almacenar en esos fértiles, voraces años. Sin embargo, algo habremos hecho -o habrán hecho con nosotros ciertos tipos- para que en aquel mundo dibujado que nos copó la infancia hayamos encontrado obras y autores que nos iluminaron un sentido (o dos) para vivir lo que se nos vendría encima, la vida en general: el humor y la aventura. Exactamente eso, aunque parezca o sea realmente excesivo".

No era excesivo, Juan, era necesario. Como tu libro.

Arriba:
Ilustración de Miguel Rep para la portada de *Radar*, suplemento cultural de *Página 12*, del 6 de junio de 2004, en dónde se adelantaron algunos contenidos de *Buscados vivos*.

Derecha:
Ilustraciones de Oski, Eduardo Ferro y Francisco Solano López utilizadas en el libro.

© de sus respectivos propietarios.

Sábat y el club del buen beber

Jackson Pollock, Rubén Darío, Aníbal Troilo, Humphrey Bogart, William Faulkner y Amadeo Modigliani son algunos de los cuarenta famosos retratados por Hermenegildo Sábat en Abstemios abstenerse, su nuevo libro de ilustraciones con alta graduación alcohólica. Ideal para este invierno.

"Más vale borracho famoso que alcohólico anónimo" dice una voz popular. Y alrededor de esta premisa, el uruguayo Hermenegildo "Menchi" Sábat destiló su nueva obra, *Abstemios abstenerse*, libro editado por Vocación que cuenta con prólogo del sibarita Miguel Brascó.

"La idea surgió después de un viaje a Barcelona que hice a fines de 2002 -relató Sábat a la revista *Ñ*-, cuando me llevaron a conocer la bodega Codorniú. Un lugar enorme, que con subsuelos ocupa 60 kilómetros. Me quedó rondando esa escena en la cabeza y volví con la idea de hacer algo en relación a la cultura de la bebida. Pero, eso sí, quería que estuviera unido a personas queribles. Es una forma de rendirle homenaje a gente diversa que quizá no hubiera podido reunir de otro modo". El listado de celebridades es amplio y variado. Están Leandro Alem y Humphrey Bogart, Amadeo Modigliani y Francis Bacon, Tom Jobim y Rubén Darío, Jackson Pollock y Miles Davis, Jack London y Aníbal Troilo, Oski y Raymond Chandler, Gatica y Edgar Allan Poe, William Faulkner y Oscar Wilde, Pablo Neruda y Toulouse Lautrec; y siguen los brindis.

Cada uno de estos cuarenta dibujos se complementa con unas pocas líneas de texto atribuidas al retratado, a modo de epígrafe. "Muchas de esas frases dicen las cosas mejor que yo -aclaró Sábat-. No soy de hablar demasiado, ni tampoco me gusta mucho explicar lo que hago, por eso pinto o dibujo, para que los trabajos hablen".

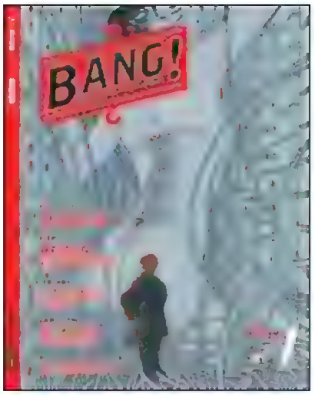
Y para entender a estos notables artistas hermanados por la bebida, nada mejor que recorrer sus páginas copa en mano. Ya se sabe, abstemios abstenerse.

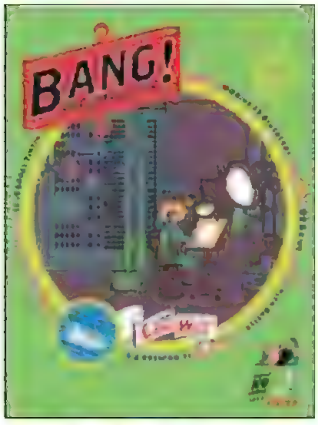
Izquierda:
Edgar Allan Poe brinda por la memoria de Lenore.

Arriba:
Portada de *Abstemios abstenerse.*

Abajo:
Bogart, alcohol y Casablanca.

© Hermenegildo Sábat.





Casterman dio justo en el blanco

Desde enero del 2003, la editorial francesa Casterman edita la revista-libro Bang!, la mejor publicación de su género que hoy pueda encontrarse. Llenos de envidia, los que hacemos Sonaste Maneco se la contamos a nuestros lectores para que podamos desearla juntos.

Aquí en la redacción de *Sonaste Maneco* no habíamos terminado de envidiar a los europeos por su posibilidad de acceso a *Bang!*, la revista-libro que Casterman y el magazine Beaux Arts publican desde enero de 2003, que la editorial francesa anunció la salida de su sexto número, tanto o más interesante que sus cinco ediciones anteriores.

Bang! enfoca integralmente las historietas y la actualidad gráfica con un exquisito sentido del diseño, incluyendo entrevistas, ensayos e historietas inéditas completas. De cadencia trimestral, con 150 páginas en papel satinado y profusamente ilustrada, han pasado por sus páginas Francois Schuiten, Lewis Trondheim, Winsor McCay, Moebius, Chris Ware, Edgar P. Jacobs, Alan Moore y Enki Bilal, entre tantos otros. *Bang!* sólo tiene un inconveniente, el precio: 19,5 euros. ¡Volvé, Calos, que te perdonamos! (No, che, ni en joda).

30.ª Feria del Libro
DE · BUENOS · AIRES

Cita ineludible para el ámbito cultural argentino desde hace treinta años, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires protagonizó una nueva edición entre el 16 de abril y el 9 de mayo pasados.

Verdadero termómetro de la industria editorial, capaz de congregar a más de un millón de personas en los pasillos del predio de La Rural, se ha transformado también en el evento más esperado del noveno arte vernáculo. Conferencias, exposiciones y los lanzamientos de las editoriales más importantes del ramo conformaron una programación estimulante y prometedora.

¿La entrada? Tres pesitos.

Hoja de ruta:

Entre las páginas 62 y 71, recorremos la Feria y te contamos todo lo que nos compramos. De la 72 a la 75 leemos las tres versiones del Martín Fierro (Roberto Fontanarrosa, Alberto Breccia y Carlos Casalla). A partir de la 76 nos sentamos a escuchar la Mesa Redonda de Ediciones de la Flor, centrada en el humor argentino de los últimos treinta años. Salimos en la 89 para festejar el año cortazariano, analizando las historietas que hizo el propio Julio Cortázar. Y entre la 97 y la 100 homenajeamos a "Manucho" Mujica Láinez, un dandy en la corte de Editorial Columba.

Historieta en la 30° Feria del Libro de Buenos Aires

Del autor al lector

Como todos los años, los diecinueve días que duró la Feria del Libro fueron una fiesta para los sentidos y una oportunidad única para la alicaída industria local del cómic. Sonaste Maneco no podía dejar pasar la ocasión y envió a Fernando Ariel García a recorrer minuciosamente las instalaciones. Esto es lo que nos trajo.

Para entrar a la Feria, había que atravesar el majestuoso salón donde montaban guardia los medios masivos de comunicación, principalmente radios y periódicos de alcance nacional. Justamente en el stand del gran diario argentino podían encontrarse los primeros tomos de la indecisa *Biblioteca Clarín de la Historieta*, salvo *Mafalda*.

Un poco más a la izquierda, la mirada del coleccionista entrenado saltaba por encima de las vallas multicolores para detenerse en la imponente galería fotográfica auspiciada por la revista *FotoMunda*, que permitía recorrer la historia visual de treinta años de rito literario. Entre otras ilustres figuras retratadas estaban Quino (la maratónica firma del recién horneado *Todo Mafalda*), Roberto Fontanarrosa, Caloi y Maitena.

Pero lo más importante, al menos para los amantes del cómic, fue que este año la Feria trajo varias saludables novedades, más allá de los esperados lanzamientos de la familia Doedytores y Ediciones de la Flor. Larguémonos a caminar los pasillos.

La nueva historieta nacional

Nos resulta muy grato comenzar resaltando la aparición de dos nuevas revistas en el árido panorama de las publicaciones seriadas de la Argentina post devaluación. Y más allá de los resultados particulares obtenidos, de los logros alcanzados y los errores cometidos, desde *Sonaste Maneco* saludamos, celebramos y apoyamos ambas iniciativas, porque creemos que la historieta nacional puede (y debe) recuperar el espacio protagónico que supo tener. El talento de los artistas sigue intacto. Las ganas de los editores también. Y el bolsillo de los seguidores parece dispuesto a invertir los necesarios mangos. O sea que la tarea puede acometerse.

Dicho esto; y tomada posición irrestricta a favor de las propuestas impresas, detendremos momentáneamente los pasos frente a la Editorial de los Cuatro Vientos, cuyo sello Gárgola presentó el primer número (Especial Otoño 2004) de *Bastión Comix*. Fruto de un año de trabajo coordinado por Matías Timarchi, el lujoso tomo de cien páginas en formato libro y papel ilustración "recopila distintas historias cortas -dice la introducción-, de diferentes estilos y géneros, donde podemos apreciar la evolución del cómic nacional. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los autores hacen su primera adición a la historieta argentina. Varios vienen de la escena under y de los añorados fanzines. Otros tienen su formación en las bellas artes o el diseño gráfico. Las excepciones de las que hablábamos, son aquellos que ya tienen años en la industria y trabajan mucho para afuera (léase Francia, Italia, España o EE.UU, entre otros países): Pero hay algo que los unió en estas páginas y es la pasión por el noveno arte".

Arriba:
Ilustración de Marcelo Morais para una de las portadas del número debut de *Bastión Comix*.

© Marcelo Morais.

Abajo:
Mafalda, agotadísimo primer tomo de la *Biblioteca Clarín*, gran ausente en esta Feria.

© Quino.

La pasión se entiende y se nota, pero a veces no alcanza. Tal vez porque el modelo elegido oscile entre el impacto visual y la narración gráfica, entre el hermetismo de la palabra y el contenido argumental de una historia. En realidad, se trata de diferentes maneras de concebir y plasmar el hecho historietístico; y al buscar infructuosamente su convivencia, *Bastión* sacrifica parte de la personalidad que intenta forjar. No es un dilema nuevo para el noveno arte, es el mismo que enfrentaron *Fierro* y *Skorpio* antes de desaparecer, es una de las razones que hundió a Columba; y es la problemática coyuntural más importante que enfrentan las modernas revistas antológicas: El discurso único propuesto por la mundialización del mercado, que no es más que la imposición de las identidades culturales de los estados globalizadores por sobre las manifestaciones soberanas de las naciones globalizadas.

Desde el concepto editorial, los contenidos de este *Bastión* son alentadores pero desparejos. Y no casualmente, las historietas más logradas (al menos para el arriba firmante) resultan ser aquellas que se insertan en la tradición argentina de contar algo a partir de una perspectiva reconocible, por más trillado y previsible que pueda resultar el relato final. Es el caso de "El Omninauta" (Mauro Mantella y Omar Pacino), "Corazón Eléctrico" (Eduardo Mazzitelli y Rubén Meriggi), "Jaime" (Diego Agrimbau y Esteban Echeverría) y la conmovedora "Ninguna mancha de sangre" (Agrimbau y Dante Ginevra), sin dudas el punto más alta de este debut.

El segundo lanzamiento fue el de la revista *Ex A brupto*, una coproducción franco-argentina editada en ambos idiomas gracias al Centro Nacional del Libro de Francia. Proyecto editorial de Thomas Dassance del que sólo se imprimieron 550 ejemplares, busca estudiar los significados de una palabra determinada a través del lenguaje historietístico de autores y culturas diferentes, enfrentamiento ambivalente que define a la publicación. "Estás ahora en posesión de una recopilación en la cual los géneros se mezclan -explica desde el prólogo-, las pertenencias se

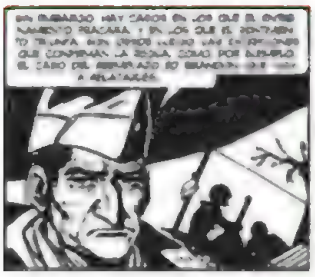
escapan, las edades se entrecruzan y los formatos colaboran para dibujar una reflexión en un mosaico atomizado. El blanco de este ensayo son las palabras y, porque en tal deriva humana mundial era importante hacer caer los falsos semblantes, nos las agarramos con la(s) Máscara(s). (...) El lenguaje se acuesta con sus peores enemigos y las palabras son mutiladas sin que nadie parezca darse cuenta. Grandes palabras fueron recientemente ensuciadas y demuestran hasta que punto la objetivación de las palabras mata a la palabra. Entonces como reacción tenemos la metáfora. La metáfora como instrumento de lucha contra el lenguaje 'prèt-à-porter' del discurso consensual".

Desde las orillas del Río de la Plata, brillan María Eugenia Alcatena (guión) y Quique Alcatena (dibujos) con "La muerte y el Emperador", catorce bellísimas páginas a lápiz, pincel, pluma y tinta china, clásico relato de corte fantástico que remite "al interior de la máscara, a su parte oculta, la que se aplica sobre la cara, el inverso del decoro" para desnudar el alma humana. En cambio, las historietas que vienen de Francia firmadas por Alain Garrigue y Didier Progeas, trabajan sobre el determinismo impuesto por las sociedades sobre el destino de los individuos. Así, escribe el editor, "la investigación sobre la palabra redescubre la importancia de la palabra en la realización misma de nuestra realidad, introspectiva y sensible para los autores argentinos, externa y social para los autores franceses".

Arriba:
A pasionada viñeta de Quique Alcatena para *Ex A brupto*.

Abajo:
Primer plano de la conmovedora "Ninguna mancha de sangre" (Agrimbau-Ginevra), en *Bastión Comix*.

© de sus respectivos autores.



Resulta muy interesante también el "Ejercicio de estilo" que plantea *Ex Abrupto* en forma de dos revistas independientes, pero adjuntas al cuerpo principal de la publicación. Se trata de un mismo guión de Dassance, ilustrado por el francés Mathieu B. y el argentino Salvador Sanz, que permite comparar la búsqueda plástica del primero con el retrato social del segundo, enriqueciendo ambos imaginarios culturales separados por mucho más que un océano de distancia.

En la variedad está el gusto

Con un calendario marcado por las grandes convenciones internacionales, los sellos de Javier Doeyo (Doedytores, Ancares, A4) llegaron muy bien preparados a la Feria del Libro, incluyendo dos de las perlas de este año: *Latinoamérica y el imperialismo* (ver recuadro), coeditado con Juan Manuel Viniegra; y el *Martín Fierro* ilustrado por Alberto Breccia (ver página 72).

Continuando con la recuperación del material histórico de Héctor Germán Oesterheld apareció el segundo tomo de *El otro Ernie Pike*, colección destinada a recopilar las crónicas bélicas no ilustradas por Hugo Pratt. "Están aquí reunidos siete capítulos (de un total de quince) dibujados por Francisco Solano López -explica el volumen desde la contratapa -, incluyendo el primero de la serie paralela: *Ernie Pike El Cuaderno Rojo*, y que son inexplicablemente desconocidos por el gran público". Presentadas originalmente entre septiembre de 1957 y agosto de 1959 en el interior de *Hora Cero*, *Hora Cero Extra* y *Frontera*, las historietas mantienen intactas su emotiva semblanza de la Segunda Guerra Mundial y el peso inclaudicable de la moral humana inmiscuida en un conflicto que busca enajenarla. "Todo el 'training' de un soldado tiende a deshumanizarlo, a convertirlo en un instrumento lo más eficiente posible -escribe Pike al comienzo de "El reemplazo"-. Es lógico que así sea: Bajo el fuego del enemigo las reacciones del soldado deben ser automáticas, disciplinadas; poco tienen que hacer allí las emociones, los sentimientos. Sin embargo, hay casos en los que el entrenamiento fracasa. Y en los que el sentimiento triunfa. Son, desde luego, las excepciones que confirman la regla". De estos fracasos excepcionales echan mano Oesterheld y Solano López para iluminar la mugre, redefinir el coraje y afianzar su inclaudicable compromiso con la vida.

Arriba:
Primer plano del cronista de guerra Ernie Pike.

Abajo:
Portada de *El otro Ernie Pike* N° 2.

© Heredereos de Oesterheld y Francisco Solano López.

Héctor Germán Oesterheld y la historieta militante

"¿Qué es el imperialismo?" Esta es la pregunta que Héctor Germán Oesterheld se hace en la presentación de *Latinoamérica y el imperialismo*, la historieta que con dibujos de Leopoldo Durañona presentó *El Descamisado*, publicación de la Organización Montoneros, entre julio de 1973 y marzo de 1974, poco antes de caer clausurada por un decreto del Ministerio del Interior.

Compilados por primera vez, estos episodios recuentan la historia desde un particular escenario ideológico, el de la militancia en las organizaciones peronistas de izquierda, cuando Juan Domingo Perón retornaba a la Presidencia de la Nación y Montoneros formaba parte de la "juventud maravillosa" que se concebía como integrante indispensable de su programa político para "reconstruir el país y alcanzar el socialismo nacional, la única forma capaz de darnos una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana". A Montoneros (como a las demás organizaciones), la realidad les terminaría dando vuelta la cara, con la aparición de la Triple A primero y con la divisoria de aguas que fue esa Plaza del 1° de mayo de 1974, en donde el general los calificó de "estúpidos", "imberbes" e "infiltrados".

Pero el explícito revés del primer trabajador llegará cuando *El Descamisado* sea sólo un recuerdo, razón que explica la devoción casi mística que el cómic muestra en favor de Perón, "que es lo mismo que decir pueblo y patria". De hecho, la mayoría de los personajes ficticios resultarán anónimos, identificados gracias a su condición de pertenencia (Paisano, Esclavo, Montonero), precedido siempre por el omnipresente nombre de Juan. Un recurso que le permitió a Oesterheld hablar cómodamente de su coyuntura desde el momento histórico en que se gestaron los condicionantes del presente, ejerciendo la docencia militante al mismo tiempo.

En este sentido, resultan esclarecedoras las palabras de Juan Manuel Viniegra, que encuadran los contenidos expuestos por los cómics en las

disputas historiográficas que pugnaban, en ese momento, por imponer una visión del pasado: "Originado en un novedoso encuentro entre el nacionalismo y el marxismo surge un 'revisionismo histórico' de nuevo tipo, de avanzada. (...) Esta nueva forma de mirar hacia atrás actúa como acción creadora del presente. Formatea una nueva conciencia histórica, elemento constitutivo esencial de la nueva conciencia nacional revolucionaria". Posición que, sumada al vértigo periodístico de las entregas, llevó a Oesterheld a manipular algunos hechos históricos, lo cual provocó un intenso debate epistolar entre los hacedores y los lectores del semanario, opiniones que acertadamente el libro incorpora.

Historieta más apoyada en el discurso escrito que en la narración gráfica, los textos de Oesterheld, coloquiales y apasionados, centran su enfoque en los efectos de la colonización, sea ésta producto de las armas o la descapitalización económico-financiera de la Nación, resaltando el heroismo y la importancia de la movilización de las bases ante la alternativa de la hora: "Libertad o muerte", dicotomía que aún sigue instalada en el continente latinoamericano. "(El libro es) una síntesis histórica que hace un llamado a la reflexión de los argentinos de hoy -escribe en el prólogo Rafael Bielsa, actual Canciller de la República-. La recuperación de las huellas del pasado será lo que nos permita construir el futuro. Oesterheld da cuenta de la única esperanza para la humanidad: apelar a la memoria desde una postura de compromiso ético y social".

Latinoamérica y el Imperialismo

450 años de guerra

Guión: H.G. Oesterheld

Dibujos: Leopoldo Durañona

Doeyo y Viniegra Editores

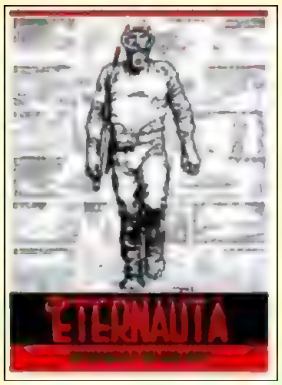
130 páginas en blanco y negro

ISBN: 987-21245-0-7

Izquierda:
Las Montoneras.

Arriba:
Portada del volumen recopilatorio.

© Herederos de Oesterheld y Leopoldo Durañona.



Arriba:
Portada de
El Eternauta
El Regreso N° 7,
inicio del fin.

Centro:
Juan Salvo
camina derecho
a tu pared.

© Herederos de Oesterheld y Francisco Solano López.

Abajo:
Ariel Olivetti
continúa
haciendo docencia.

© Olivetti.

Eternautus interruptus

Poco antes de que se inaugurara la Feria, Sol Ediciones lanzó al mercado el esperado séptimo número de *El Eternauta - El Regreso*, nueva saga de Juan Salvo a cargo de Pablo Maiztegui (guión) y Francisco Solano López (dibujos). Con menos páginas, menor precio y cadencia bimestral, comenzó aquí "Vicente López", tercer y último libro que definirá el destino de la invasión alienígena sobre la Argentina al tiempo que sentará las bases para la próxima aventura del Eternauta, la búsqueda de su esposa Elena. En una nota editorial, el propio Solano explicó las razones tras la demora y los cambios: "Sufrí un accidente en una pierna, y se fue agotando la reserva de material ya dibujado. Sobre el filo de mi recuperación, caí en la tentación de aceptar la invitación de una universidad española a participar en unas charlas sobre la historieta argentina y El Eternauta (...). Apuesto a que -aún con retraso- ustedes querrán saber cómo sigue la historia".

Como este arco argumental se encuentra en pleno proceso de realización, es probable que las demoras se sucedan. Y para compensar estos posibles retrasos, las portadas de los cuatro números conformarán un mural en el cual podrá verse al Eternauta caminar por entre la ciudad cubierta por los copos fosforescentes. Pero hay más novedades con relación al viajero de la eternidad, ya que en declaraciones al sitio *PortalComic*, Javier Doeyo (director editorial de la publicación) adelantó que "Solano quiere rescatar parte de su *gigante* producción de casi 50 años de trabajo y casi nadie conoce. También está la posibilidad de re-editar *El mundo arrepentido*, en una versión 'remixada' (actualizada, con nuevas ilustraciones y algún bonus), y un par de proyectos más. Y la serie de posters (sic), del que ya salió el primero, en algunos meses aparecerá el segundo".

Directamente desde España llegó *A las mujeres no les gusta follar*, ensayo sexual de Alvarez Rabo que hiciera su aparición en 1997 (*Colección Anzuelo TMEO* de la editorial Ezten Kultur Taldea). Uno de los autores más destacados del panorama humorístico hispano, Alvarez Rabo es admirado, entre otras figuras, por los directores de cine Santiago Segura (*Torrente*) y Alex de la Iglesia (*El día de la Bestia*, *La comunidad*), con quienes comparte un desprejuiciado manejo del lenguaje urbano y la mirada ácida sobre los comportamientos humanos. En este caso en particular, el universo de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres; y las ideas con que cada uno las encara, las piensa y las siente. "Nunca me han gustado los hombres -escribió el autor en la introducción-. No hablo sólo en el plano sexual, no. Nunca me ha gustado el alma masculina, la cual por desgracia conozco bastante bien. La MUJER (siempre con mayúsculas) es agua mientras que el hombre es una puta piedra con un apéndice duro. (...) Prefiero la palabra de una MUJER al discurso de un hombre. No saben lo que me hubiera gustado haber nacido MUJER y, por supuesto, ser lesbiana". Un gran acierto de esta edición local es la "argentinización" (a cargo de Lucio "Vegetal" García) no sólo del lenguaje utilizado por los personajes, sino de los marcos de referencia culturales y mediáticos en los que se mueve el cómic, que incluyen menciones al presidente Néstor Kirchner, el dandy del comercial de Cinzano, la sociedad Menem-Bolocco y el fin de la convertibilidad, entre otros.

Continuando con la línea de volúmenes técnicos realizados por Ariel Olivetti, se dio a conocer *Iniciación al Dibujo de Historietas*, treintidós páginas profusamente ilustradas y repletas de textos tan simples como concretos. "Siguiendo la línea iniciada en su libro anterior, *Anatomía Dibujada*, (Olivetti) nos ofrece hoy este muy cuidado trabajo (...) desarrollado especialmente para ser de consulta permanente", aclara la editorial desde el texto presentación. Segundo tomo de la *Colección Dibujantes*, el sumario abarca distintos temas específicos, entre los que se cuentan "Estilos de historietas actuales en el mundo", "Cómo se hace un cómic: elementos gráficos de la página, viñeta, globos, onomatopeyas y rotulado", "Narración: uso y formas de la viñeta" y "Cómo realizar una buena portada".

El imperio del Sol Naciente

Tan asentada en España como en la Argentina, Ivrea llegó a la Feria del Libro con todo su catálogo relacionado exclusivamente a la traducción de historietas japonesas, entre las que se encontraban nuvas entregas de *I's* (Masakazu Katsura), *Fushigi Yûgi* (Yû Watase), *.hack* (Tatsuya Hamazaki y Rei Izumi), *Ranma ½* (Rumiko Takahashi), *Slam Dunk* (Takehiko Inoue) y *DNA ngel* (Yukiru Sugisaki). De todas formas, la novedad más importante fue el lanzamiento de *Saint Seiya Episode G*, última (por el momento) saga historietística de los Caballeros del Zodíaco. Guionado por Masami Kurumada e ilustrado por Megamu Okada, el manga "es una especie de precuela en donde se va a contar la vida de los 12 Caballeros Dorados", según anticipa la editorial desde su página web. Presentada en tomos de 100 páginas (y como es costumbre en los productos de Ivrea, respetando el modelo original), *Episode G* incluye aclaraciones sobre la traducción y un pliego a todo color.

De la ADA con amor

La Asociación de Dibujantes de la Argentina (ADA) también dijo presente con una exposición de originales de Carlos Nine, Mónica Weiss, Agustín Riccardi, Marcos Severi, Rodolfo Mutuverría y un espectacular Toulouse Lautrec de Max Aguirre, entre otros miembros. Además de vender el excelente catálogo *Dibujo argentino*, la ADA organizó cuatro charlas de altísimo nivel: "Técnicas para la generación de proyectos editoriales" (18 de abril), dictada por Nine; "Historia de la caricatura" (27 de abril), a cargo de Santiago Dufour y Carlos Garaycochea; "La cocina del chiste. Herramientas para construir el humor" (4 de mayo), por Jorge Libman; y "Calé en camiseta" (9 de mayo), con la participación de Nine, Garaycochea y Juan Sasturain.

El humor es cosa seria

Como todos los años, uno de los expositores más fuertes y convocantes de la Feria fue Ediciones de la Flor, que lanzó una verdadera andanada de libros imprescindibles, entre ellos otras dos grandes

joyas de esta edición: el primer tomo del *Macanudo* de Liniers (ver recuadro) y el *Martín Fierro* ilustrado por Roberto Fontanarrosa (ver página 72).

Con gran promoción y sumándose a los festejos internacionales por el 40 aniversario de la niña terrible ideada por Quino, se presentaron los tomos 1 y 2 de *Mafalda & friends*, primera edición en inglés de esta historieta argentina que dio la vuelta al mundo, respondiendo a pedidos (reales y múltiples según la editorial) del público y reclamada por las escuelas de enseñanza bilingüe. "Hace más o menos dos años que (el director de De la Flor, Daniel) Divinsky, harto de los rechazos, decidió arriesgar su propia edición en inglés y comenzó a buscar traductor. De varios nombres, de aquí y afuera, eligió a Terry Cullen, un experto traductor de larga trayectoria en la enseñanza de idioma, residente en Buenos Aires. El resultado que logró es magnífico", escribió el periodista Andrew Graham-Yooll en *Radar* (suplemento cultural de *Página 12*) el 25 de abril. Y la de Yooll es una opinión a tener en cuenta, ya que él terminó siendo el revisor último del contenido de las tiras. "Esta versión en inglés -anotó- deja abierta la posibilidad de una jerga personal y doméstica en un diálogo que es comprendido y puede pertenecer a cualquier país de habla inglesa. (...) Adaptar el idioma, muchas veces con referencias precisas a hechos de hace muchos años, requería una transferencia de idioma y significado más que una traducción".

Arriba:
At last, Mafalda speak in english.

© Quino.

Abajo:
Los Caballeros del Zodíaco volvieron a las andadas.

© Kurumada.

Fiel a su costumbre anual, *Inodoro Pereyra* llegó a su volumen número 28 de la mano de Fontanarrosa. Recopilando planchas publicadas quincenalmente en *Viva* (revista dominical de *Clarín*), la pampa gráfica del "renegáu" y los inseparables Mendieta y Eulogia siguió recibiendo visitantes inesperados que irrumpen en las viñetas junto con los apuntes de actualidad. A pesar de ciertas muletillas y remates que se repiten (algunas veces demasiado en una lectura continua y no fragmentada temporalmente), el libro es un muestrario del mejor humor de Fontanarrosa, hecho de expresiones gráficas e ingeniosos juegos de palabras y sentidos que se acumulan cuadro a cuadro, sin esperar (ni buscar) la explosión al desenlace del poema telúrico. "Haciendo Inodoro Pereyra me divierto muchísimo, muchísimo -declaró el rosarino más famoso-, porque es absurdo, porque incluye el humor lunático".

Quien regresó al formato libro después de una marcada ausencia fue Caloi (seudónimo de Carlos Loiseau) con *Desafortunados en el humor*, nueva antología temática que recupera planchas melancólicas y filosóficas sobre la condición humana, la nostalgia barrial y un presente de explotación y desamparo. Encadenando algunas de las páginas presentadas en *Viva*, el papá de Clemente logró armar una especie de historia de la humanidad, pero contada desde la periferia, desde la anécdota minúscula, el dato de color, la metáfora. "Me parece que el mecanismo de la creación del chiste -declaró Caloi a la revista *5 Sentidos*- es muy parecido al de la metáfora, por esta rápida asociación. Depende después con qué ingenio esté hecho, cuál será el resultado".

De acuerdo con los medios de comunicación, el libro más vendido de De la Flor este año fue el cuarto tomo de *Gaturro*, recopilación de las tiras que Nik (seudónimo de Cristian Dzwonik) publica cotidianamente en *La Nación*. Aplaudido por chicos y grandes, Gaturro "vive con una familia que lo adoptó de muy chiquito -comenta la página web del personaje-. Le encanta su casa, pero al mismo tiempo le gusta andar por los techos del vecindario. Es un romántico incurable, está perdidamente enamorado de Ágatha e inventa mil y una técnicas para conquistarla, aunque siempre fracasa". Además de seguir sus pasos por los tejados, el volumen lo acompaña en sus clases de "Brutish English" y por los pasillos de una oficina nada convencional.

En el estricto terreno literario, la editorial de Daniel Divinsky presentó la primera novela de Alejo García Valdearena, guionista de *Area* y *4 Segundos* hoy asentado en Barcelona, asiduo colaborador de *El Víbora* con la serie *Peatones*. En este más que promisorio debut que lleva por título *Conductores suicidas*, García Valdearena profundiza algunos de los caminos abiertos en el cómic de culto *4 Segundos*, sobre todo en lo referente al comportamiento de los grupos de muchachotes a merced de la gran ciudad. Prolongando la mirada crítica y nostálgica de Manuel Puig, pero sumándole un uso del lenguaje cotidiano más cercano al de Fontanarrosa (prologuista del libro), "la novela no puede verse sino atravesada por un cierto espíritu melancólico -escribió el crítico Martín de Ambrosio-. Gente ya universitaria que cuenta anécdotas de secundario y enumera las cosas que hace para sobrevivir en 'este mundo de mierda'. Ese mismo aire de paraíso perdido, de un pasado que no ha de volver, queda patente al final cuando el más rana de todo el grupo depone las armas y cae en las garras de lo que algunos llaman madurez".

Arriba:
Fontanarrosa
entona una nueva payada
de Inodoro Pereyra.

Centro:
Gaturro,
la mascota de Nik.

Abajo:
Alejo García Valdearena
conduce su primera novela.

Derecha:
Caloi y su visión del mundo
(en el libro, la ilustración
apareció en blanco y negro).

© de sus respectivos autores.

Macanudo

Autor: Liniers

Ediciones de la Flor

96 páginas a color

ISBN: 950-515-757-6

Liniers y el melancólico escenario de la vida

"Liniers dibuja personajes, y sus personajes son macanudos. Y los dibuja tan bien que son todos lindos, hasta los feos son tan perfectamente feos que son bellos. Solitarios, con una inocencia pop a veces algo perversa, se mueven con elegancia entre la tristeza y el asombro, como actores anónimos de pequeñas películas artesanales de clase B. Lápices, tintas y acuarelas confluyen virtuosas con la poesía y el absurdo en un mundo lleno de sorpresas", escribió Maitena en el prólogo del primer volumen de *Macanudo*, el libro que recopila la homónima tira que Liniers (seudónimo de Ricardo Siri) publica en *La Nación* desde junio de 2002.

El autor venía de hacer *Bonjour* en el suplemento *No* de *Página 12*, verdadero laboratorio de pruebas para este maravilloso *tour de force* por el universo gris de los eternos segundones. Pero sin pálidas, con respeto y amor hacia estas criaturas tiernas y algo desvalidas, pero profundamente inteligentes y cálidas. A veces inquietantes, siempre risueñas. Con un humor "poético y surrealista", como lo definió Dani the O antes de compararlo, muy acertadamente, con el que practicaron Bill Watterson, los Monty Python, George Herriman o Cliff Sterret. "Liniers es tan inglés como Borges -escribió Elvio Gandolfo en *Noticias*-: es decir, tan incurablemente argentino. Hasta en la cortesía, la timidez, el avanzar en puntas de pie, muchas veces para mejor clavar un apunte violento, anárquico, descacharrante. Después de veinte o treinta tiras, su estilo, sus temas y su humor suenan tan inconfundibles como el mejor tango, jazz o rock: climático, secretamente poderoso, y generador del deseo de seguir oyéndolo".

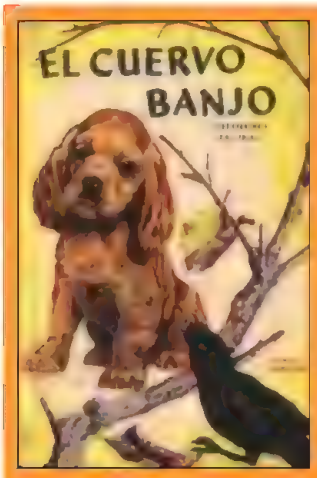
Enriqueta y su gato Fellini, el osito Madariaga, los eternos pingüinos, dos peces parlanchines, un robot con sentimientos, un fantasma amigable mucho más noble que Gasparín, personajes de historietas autoconcientes de su situación, magos de cuarta y un señor que quiere tocar el banjo. Todos ellos, de forma alternada, se suben cotidianamente a la tarima de tres o cuatro viñetas para ejercitarse en esta ardua tarea de la vida. Con ese medio tono del que está acostumbrado, pero nunca resignado.

Para Maitena, *Macanudo* es "una alegría melancólica en las antípodas de la felicidad idiota". O dicho de otra forma, un masajito al alma.

Izquierda:
El humor como una de las leyes físicas en el universo de Liniers.

Arriba:
Portada del volumen recopilatorio.

© Liniers.



El túnel del tiempo

Creada en 1870 como Biblioteca y Reparto de libros, la actual Biblioteca Nacional de Maestros (Pizzurno 953, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) estuvo presente en la Feria con un stand que representaba un verdadero viaje al pasado para todos aquellos que orillan la cuarentena y guardan en la biblioteca (o en un rinconcito del corazón, que es lo mismo) las viejas ediciones de los clásicos de la literatura mal llamada juvenil porque, en realidad, sigue siendo universal. En exposición, detrás de gruesos vidrios para evitar tentaciones, convivían la primera edición de Gilli de *El regreso de Tarzán* (1948) con el *Tarzán triunfante* de Tor (1947) y el clásico Hombre Mono dibujado por Palau sobre ese eterno fondo amarillo. Los fanáticos de Salgari pudieron babearse a granel con las muestras de *El cetro de Sandokán* (Peuser, 1957), *La mujer del pirata* (Zig zag, 1939) y los tomos de la madrileña editorial Saturnino Calleja. Del patrimonio de la Biblioteca estuvieron también los infaltables libros de la colecciones *Robin Hood* (con dibujos de Pablo Pereyra y Ernesto García Seijas), *Biblioteca Billiken* (algunos de ellos ilustrados por Enrique Breccia), los *Populares* de Sopena, *Agatha Christie* de Molino, *Minotauro*, *Ediciones Literarias Juveniles* de Kapelusz, *Dalia Ilustrada* de Bruguera y hasta un ejemplar del *Patoruzú* semanal.

Aquel que saliera emocionalmente indemne de esta recorrida podía llevarse ejemplares gratuitos de los cuentos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación distribuyó durante 2003 y 2004 en estadios de fútbol y terminales de micros, entre los que se encontraban "Banderín solferino" (incluído en *El día del arquero*) de Juan Sasturain; y "Madreperla", del portorriqueño Pedro Cabiya, una de las nuevas voces del cómic centroamericano gracias a la novela gráfica *Anima Sola*.

Vida interior

Con un poco más de presencia que en años anteriores, las provincias del interior de la Argentina se mostraron en los pabellones. No hubo mucha historieta entre la oferta, pero la calidad superó holgadamente a la cantidad. Desde Mendoza, llegaron los catálogos de los concursos oficiales de cómics de 1996 y 1997, algo atrasados pero muy poco vistos por estas latitudes.

Plegada a la migración patagónica, la Editorial Coirón de San Carlos de Bariloche (Río Negro) aterrizó con cuatro indispensables volúmenes de la colección *Historias Dibujadas*, todos realizados por Carlos "Chingolo" Casalla, creador del recordado *Cabo Savino*. Más allá de la esperada reimpresión de su versión del *Martín Fierro* (ver página 72), los libros restantes compilaron material de la tira *Los pioneros del sur*, obra declarada de interés provincial que arrancara en los años '90 en el diario *Río Negro*.

Radicado en Bariloche desde 1969, Casalla se documentó arduamente para encarar este trabajo de recuperación testimonial, ya que "no puedo compadrear mucho con el guión -declaró - porque hay una historia que hay que respetar. Tengo ahí los libros en el taller y busco los fundamentos de los personajes. Hay muchas cosas de la historia de esta parte del mundo que no se conocen muy bien". Apasionado de los hechos y compenetrado con los personajes y sucesos evocados, un Casalla de tinta china es el encargado de introducir a los lectores en cada gesta. En el tomo dedicado al antropólogo y geógrafo *Francisco P. Moreno* destaca "la vida y las aventuras de un explorador ejemplar, científico patriota y viajero incansable. Toda su existencia, con sus sacrificios, amarguras, peligros y alegrías, las puso al servicio de una causa argentina: Llegar al Nahuel Huapí desde la costa atlántica". A *Piedra Buena* se refiere como a un "marino argentino, infatigable luchador, valiente, honesto, un bohemio del mar. Hombre que sacrificó comodidades, lujos, placeres y fortuna. Olvidado de todos los gobiernos mientras defendía la inmensa y codiciada costa patagónica". Las 273 tiras que siguen cuentan las campañas australes del comandante Luis Piedra Buena desde su base en la Isla de los Estados. Por último, en *7 de marzo* narra "el primer combate en defensa del territotio nacional ocurrido en la Patagonia" en plena guerra contra el Brasil

Colección Robin Hood, Biblioteca Billiken y Emilio Salgari, tres estaciones ineludibles para los veteranos amantes del cómic.

© de sus respectivos propietarios.

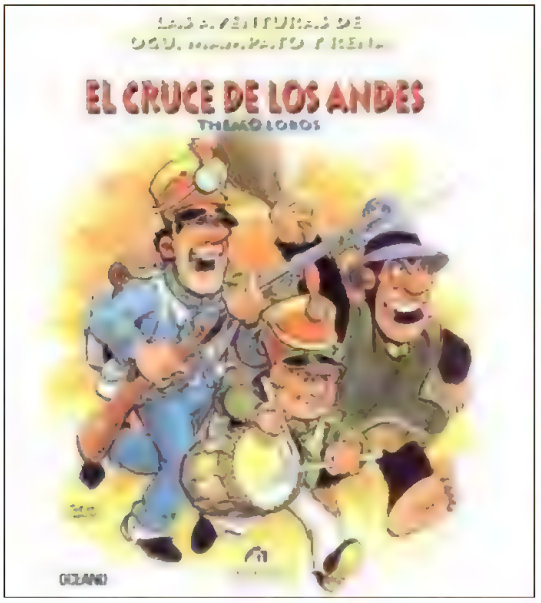
La vuelta al mundo

Desde siempre, la Feria del Libro despertó en los historietófilos argentinos la curiosidad acerca de las obras y ediciones que se comercializan en el resto del globo, presentes (aunque sólo fuera para su exhibición) en los espacios dedicados a países y embajadas.

Siguiendo la ruta del Mercosur, el stand de Brasil se abría al intercambio de la obra infantil de Ziraldo, con la práctica totalidad de la saga literaria de *O menino maluquinho*, personaje que supo protagonizar varias revistas de historietas. También podían devorarse los grandes clásicos de la literatura en versiones ilustradas por Monteiro Lobato; y la re-edición de los libros de Luis Fernando Veríssimo, incluyendo todo *O analista do Bagé*.

Allende la cordillera, Chile trajo sólo un par de álbumes de *Mampato y Ogú*, clásico de Themo Lobos que supo saltar al cine de animación en 2002. La historieta nació en una revista de divulgación infantil (tipo *Anteojito*), llamada justamente *Mampato*, en octubre de 1968. Su homónimo protagonista es un niño de nueve años que, por salvar la vida de un extraterrestre, recibe como obsequio un cinturón espacio temporal que le permite viajar por el tiempo. En una de sus andanzas, Mampato conoció a Ogú, cavernícola de la tribu Golagola que se convirtió en su inseparable amigo. Después del cierre de la revista, en enero de 1978, el cómic prosiguió en las páginas de *Ogú*, *Pimpín* y *Cucalón*, hasta que comenzó a publicarse en formato libro en 1996. De la horneada que llegó al predio de la Rural, el más interesante para los lectores argentinos era *El cruce de los andes*, por estar referido a la hazaña sanmartiniana.

Escondidos entre las novedades de Cuba esperaban los primeros cinco números de la *Revista Latinoamericana de Estudios sobre la Historieta*, dirigida por el especialista Darío Mogno. El más importante trabajo de sistematización continental de información y documentación del noveno arte, está dedicado a "la promoción del estudio de la historieta latinoamericana como expresión artística, como testimonio de cultura, aptitudes y comportamientos sociales, como instrumento educativo y de la propaganda además como fenómeno económico". Unos estantes más arriba se ubicaban los pocos ejemplares disponibles del libro de tarjetas *El que inventó la trampa hizo la ley* (1996), excelente muestra del humor gráfico de Tomy (Tomás Rodríguez Zayas) en torno a la Ley Helms-Burton aprobada por el presidente William Clinton en marzo de 1996, estableciendo el "Bloqueo Internacional Obligatorio".

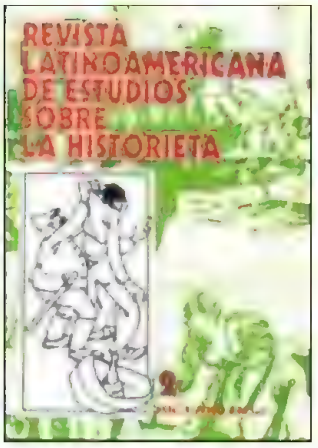


A pesar de la ventaja cambiaria del euro, Europa no fue lo que era. España sólo ofreció un viejo ejemplar del *Taller del Cómic de Hergé* (Norma) y Francia armó un pequeño apartado en el que resaltaban los últimos *Blueberry* y *Murena*. Quien rompió todos los moldes fue Alemania, con las colecciones completas de *Renate* e *Ineinander*, las publicaciones berlinesas que desde 2002 se empeñan por renovar el cómic teutón. ¿La perla? El tomo recopilatorio de *Der Ex Libris*, tira diaria del poético y minimalista Ulf K que apareciera durante el 2000 en el diario *Frankfurter Allgemeine Zeitung*.

Fin de fiesta

Treinta años después de la primera experiencia, la Feria del Libro de Buenos Aires está asentada como uno de los grandes eventos historietísticos locales, al cual *Sonaste Maneco* recomienda recorrer con tiempo y dinero en proporcionas equitativas, ya que los lanzamientos nacionales suelen ser cada vez más interesantes.

Hasta el año que viene.



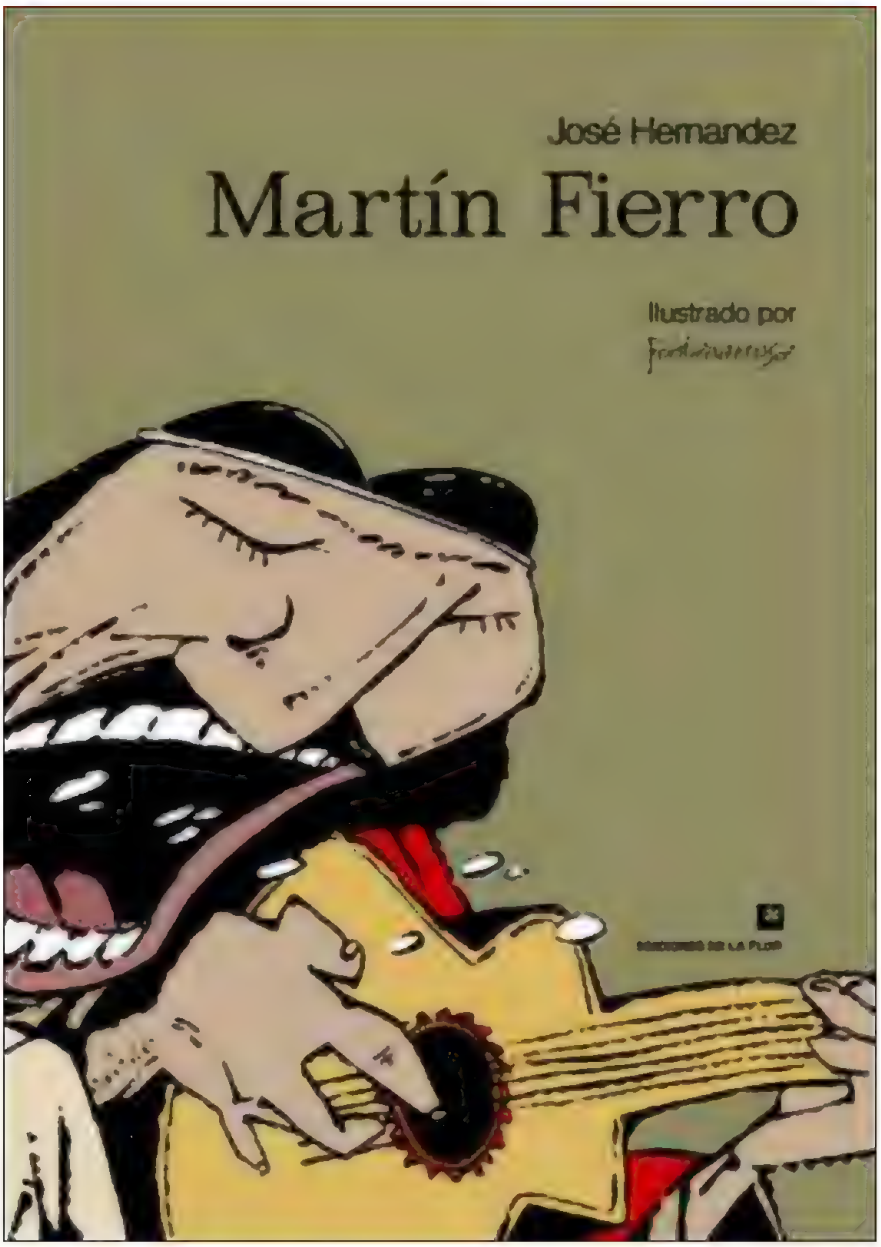
Izquierda: Mampato lucha junto a los granaderos.

Arriba: Ziraldo, para grandes y meninos.

Centro: Cuba sistematiza la historieta latinoamericana.

Abajo: Ulf K, la renovación que viene de Alemania.

© de sus respectivos autores.



Fierro a Fierro

Es la obra literaria más importante de la Argentina; y su influjo se posó sobre todas las expresiones culturales, sin importar vertiente artística ni signo político. Aún sin haberlo leído expresamente, no existe un ciudadano de a pie que no sea capaz de recitar algunas de sus máximas. Y a más de 130 años de escrito, continúa ocupando un sitial de privilegio en el imaginario popular, emparentado con la esencia misma de la patria. En esta última edición de la Feria del Libro, se dieron a conocer tres ediciones ilustradas por notables historietistas, tan disímiles entre sí como Roberto Fontanarrosa, Alberto Breccia y Carlos Casalla. Ponga atención el silencio y silencio la atención, que vamos a hablar de Martín Fierro.

Por Fernando Ariel García

"Poema nacional de los argentinos". Así lo definió Leopoldo Lugones durante un ciclo de conferencias dictadas en el teatro Odeón en 1916. Jorge Luis Borges fue aún más lejos, llegando a cargar sobre el conjunto de versos octosílabos el destino convulsionado de la Argentina. Lo cierto es que este folleto humildemente impreso en 1872 caló muy hondo en los procesos constituyentes de identidad de una Nación que se estaba forjando, justificando en la rebelión y posterior sumisión de su protagonista el periplo de la Historia que todavía se continúa escribiendo. Con sangre y negociados. Con la exclusión premeditada, la "miseria programada" que enunció Rodolfo Walsh antes de ser asesinado.

Se cree que José Hernández, escritor, periodista, militar y legislador, dio forma a *El gaucho Martín Fierro* en la ciudad brasileña de Santa Ana do Livramento, en un periodo de exilio tras haber formado parte de la frustrada revolución contra Domingo Faustino Sarmiento. Circunstancia que algunos estudiosos equiparan con las vicisitudes de Fierro, que se ve obligado a abandonar a su familia para combatir a los indios en la frontera, escenario de su posterior deserción y matrerismo, focos de enfrentamiento al poder establecido. Esta idealizada figura de "gaucho renegado" cae desdibujada en *La vuelta de Martín Fierro*, secuela que Hernández publica en 1879 "afirmando en los ciudadanos el amor a la libertad, sin apartarse del respeto que es debido a los superiores y magistrados (...), enseñando a los hombres (que deben estar) conformes con los cambios de fortuna". En una pirueta que lo acerca al discurso oligárquico que estructura el país bajo la figura de Julio Argentino Roca, coronado héroe de la Conquista del Desierto y a punto de comenzar su primera presidencia, Fierro se muestra derrotado, sumiso y obediente a los mandatos que se le imponen desde el Estado. Más allá de las enfrentadas lecturas políticas a las que se abre el texto, mil ediciones y traducciones a cerca de cincuenta idiomas distintos han consagrado al Martín Fierro como el principal texto literario de la Argentina, fuente inagotable para historiadores, cineastas e historietistas.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, Ediciones de la Flor, Doedytores y Editorial Coirón llegaron a esta trigésima Feria del Libro con tres particulares ediciones ilustradas, respectivamente, por Roberto Fontanarrosa, Alberto Breccia y Carlos "Chingolo" Casalla.

"Recuerdo cercano a la historieta de aventuras"

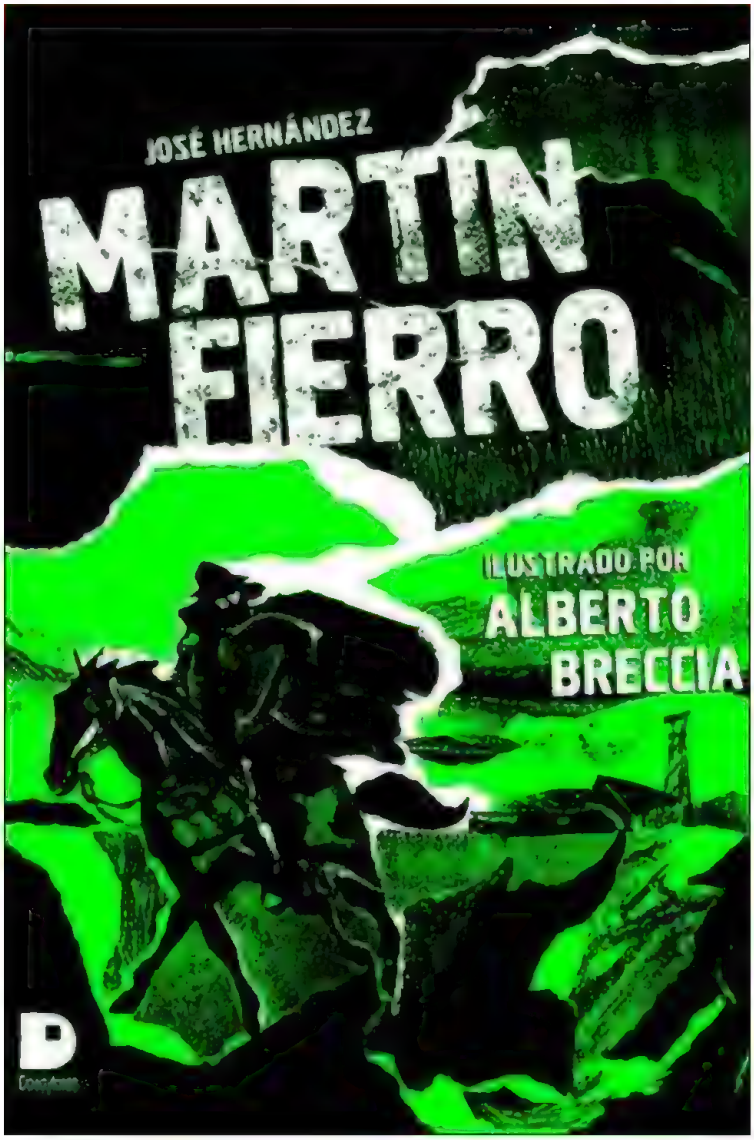
Fontanarrosa y la gauchesca son aliados desde principios de los '70, cuando la cordobesa *Hortensia* albergaba las primeras andanzas de Inodoro Pereyra, gráficamente emparentado con el Martín Fierro de Castagnino o Carlos Alonso. Pero el artista que al fin se le animó al texto fundacional de Hernández es el Fontanarrosa 2004, el de la plástica sublimada en la caricatura hecha a mano alzada, casi sin necesidad de bocetar. Por eso, cuando De la Flor anunció el lanzamiento del *Martín Fierro* ilustrado por Fontanarrosa (que llegó recién para el final de la Feria), las comparaciones entre los dos gauchos "renegáus" no se hicieron esperar. "Una de las cosas que me propuse fue despegar bien del estilo de dibujo y la figura -confesó el "Negro" a la revista *Viva*-, que Fierro no apareciera igual a Inodoro".

El resultado son treintiséis láminas de fuerte carga atmosférica, donde el drama se apoderó de la escena. "Lo del Martín Fierro -contó el padre de Boogie- me entusiasmó porque era la posibilidad de hacer algo por fuera de mi línea de montaje. Por un lado, dibujar con más espacio, que es una especie de desvelo que compartimos todos los historietistas; aparte, sin la obligatoriedad del humor: acá no hay que hacer un chiste ni nada por el estilo". En estos gráficos, llaman la atención una serie de apoyaturas textuales que redundan con las palabras aquello que mejor muestran las imágenes. Cartelitos que aclaran que las notas musicales que vemos dibujadas son notas, o que las chispas son chispas, o que la ave solitaria es un ave solitaria que con el cantar se consuela. Como si hiciera falta mostrar que las construcciones simbólicas que se han tejido alrededor del poema gaucho han saturado de sentidos (a veces contrapuestos) las palabras y las acciones que estas palabras desarrollan.

Tal vez porque el registro elegido por Fontanarrosa sea el básico (no confundir con simple), el del clásico relato aventurero de iniciación, despojado de toda pátina crítica. "Los duelos, las peleas con los indios, el negro al que Fierro mata, todos esos pasajes de acción para mí son recuerdos cercanos a la historieta de aventuras", sentencia el autor.

La figura del gaucho recortada sobre la pampa, estampa clásica del *Martín Fierro* ilustrado por Fontanarrosa.

© Fontanarrosa.



Izquierda:
Portada
del libro de Doedytores.

Derecha:
El duelo
como eje central
de la imponente ilustración de
Alberto Breccia.

© Herederos de Alberto Breccia.

"Versión definitiva de la obra de Hernández"

La edición de su *Martín Fierro* era una de las grandes deudas que el noveno arte mantenía con Alberto Breccia. Gestadas entre el 6 de junio y el 15 de julio de 1991 en su casona de Haedo, las trece ilustraciones realizadas sólo sobre la primera parte (*El gaucho Martín Fierro*, también conocida como *La Ida*) iban a ser reproducidas por Lumen en un lujoso volumen. "Lamentablemente -anotó Javier Doeyo en *Alberto Breccia Sketchbook*- la editorial española Lumen cerró antes de publicar la obra y los originales 'desaparecieron' y nunca fueron devueltos al autor".

Trece años después; y gracias a unas fotocopias láser que por precaución había sacado la (por ese entonces) esposa de Breccia, Doedytores pudo concretar la primera edición de un libro más comentado que visto, "cuyas magníficas ilustraciones fueron elaboradas (...) pensando en realizar una versión justa y definitiva de la obra de José Hernández", escribió en el prólogo el especialista Claudio Díaz.

Más allá del tratamiento expresionista con que Breccia encaró cada lámina, las escenas escogidas subrayan los contenidos explícitos de denuncia social que esta primera parte enfatiza antes de malversarlos en *La vuelta...* En el *Martín Fierro* de Breccia, la leva forzada de gauchos hacia la frontera es el detonante de la marginación como método de resistencia ante el poder concentrado y su relación parasitaria con el Estado. "Esta obra épica y popular (analiza el periodista Marcelo Torres) cuenta la historia del gaucho Martín Fierro -y un poco la de todos los gauchos-, víctima del liberalismo de la época, que pretendía con el progreso convertir a la Argentina en reflejo de grandes potencias, como Estados Unidos y Gran Bretaña. En ese contexto el gaucho -cercano a la barbarie que representan el campo, los ranchos, los indios y la guerra-, cuando no es perseguido, es marginado, y la más de las veces utilizado para ganar elecciones fraudulentas".

Males que conocen todos pero que naides contó

Con la Feria concluida, el diario *La Nación* lanzó su segunda colección de *Libros Ilustrados*, esta vez denominados *Serie Argentina*. De manera casi obligada, las dos primeras entregas fueron dedicadas a *El gaucho Martín Fierro* (1º de junio) y *La vuelta de Martín Fierro* (8 de junio), ambos ilustrados por el mendocino Luis Scafati, "el más agudo interrogador de la contingencia humana según el especialista en artes plásticas Andrés Cáceres-; y sería redundante hablar de las cualidades de su línea, de su destreza para poner el color o de su dominio compositivo. Bucea en el misterio, defiende con todas sus armas a la justicia y no se desanima ante la impiedad de los poderosos ni la deserción de los indefensos. (...) A la vez que denuncia con ojos críticos y nos acerca una porción de verdad, nos deja pensando, nos obsequia perplejidades e interrogantes y le abre espacio al amor y a la sed de justicia-, nos revela cuanta grandeza hay en el ser humano"

"Historia de lucha épica por el país naciente"

El *Martín Fierro* ilustrado por Carlos Casalla ya es un clásico de la historieta argentina. Publicado en 2000 por la Asociación Programa Asumir Comunidad Terapéutica de Rehabilitación de Adictos, el trabajo fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, de interés provincial por la Legislatura de la Provincia de Río Negro y de interés municipal por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. Para la Feria del Libro, Editorial Coirón trajo la esperada segunda edición, que llegó vestida con una nueva ilustración para la portada. "En el personaje creado por José Hernández, que ha tomado vida propia con el correr de los años, se rememora hoy toda una historia de lucha épica por el país naciente", escribió el dibujante Juan Vargas.

Formando parte de la colección *Historias Dibujadas* (ver página 68), el Martín Fierro de Casalla trabaja desde un registro principalmente antropológico. "Basado en una prolija documentación de vestuario, ambientación y costumbres, elementos camperos y armas propias de aquella época, Casalla logra retratar con notable realismo al hombre de estas tierras, cuando poco valía la vida pero sí la intrepidez y el coraje. Con trazos fuertes nos muestra el sufrimiento, la soledad y las miserias del gaucho y el milico", dijo la escritora Laura Calvo durante la presentación rionegrina del volumen.

Curiosamente, el primer trabajo profesional de Casalla fue una versión del Martín Fierro para la revista castrense *El soldado argentino*, alrededor de 1945. "Fue divertido -recuerda el artista-, porque yo hacía la historieta y decía: 'Este no es muy milico... se la pasa carajeando todo el tiempo al Ejército, que lo tienen cagando, que lo sacaron de la casa...' (...) Y cuando llegó la parte en que él se hace desertor, me llama el Teniente Coronel que dirigía la revista y me dice: 'Mire, esto no puede salir, hay que arreglarlo'. Y le contesto: 'Pero yo no puedo corregir a Hernández....' Entonces me dice: 'Bueno... vamos a hacerlo *sin texto*'. Y ahí me quedé medio como loco...¿Cómo? ¿Se publica todo y esa semana sale sin texto? ¿Por qué?. No sé si los pibes en la colimba se habrán enterado que ésa era la parte del desertor".

Arriba:
Portada de la primera edición del *Martín Fierro* de Carlos Casalla.

Centro:
Nueva ilustración realizada para la versión de Coirón.

Abajo:
El Viejo Vizcacha, personaje central de *La vuelta...*.

© Casalla.

Izquierda:
El gaucho de Luis Scafati, símbolo de la identidad argentina.

© Scafati.

TREINTA AÑOS DE HUMOR EN LA ARGENTINA

Como de costumbre, el evento organizado por Ediciones de la Flor fue uno de los más concurridos de la Feria. Coordinada por Daniel Divinsky, la desbordada Sala José Hernández rió y reflexionó al ritmo de Caloi, Roberto Fontanarrosa, Liniers, Maitena, Quino, Miguel Rep, Carlos Garaycochea y Santiago Varela. Un verdadero clásico argentino pobremente editado por Fernando Ariel García.

De izquierda a derecha: Garaycochea, Santiago Varela (leyendo su introducción), Caloi, Rep, Maitena, el pelo de Liniers y la pelada de Quino.

Fotografía tomada de la página web del diario argentino *Página 12*.

© de su respectivo propietario.

Divinsky: Buenas noches. Aunque no parezca, yo en este momento soy dos personas. El mismo Daniel Divinsky de Ediciones de la Flor que normalmente los saluda cuando se hace este acto ya clásico; y el presentador formal que habla como consejero de la Fundación El Libro, que este año por primera vez copatrocina la mesa redonda porque se cumplen treinta años de la Feria. En nombre de la editorial quiero recordar que no festejamos los treinta años de este acto porque el mismo muchas veces no se hizo. En el '77, por ejemplo, porque los editores de De la Flor estaban presos a disposición del Poder Ejecutivo. Y no se realizó hasta el '83, porque los editores de De la Flor estaban en el exilio a causa de un libro prohibido. Causas poco divertidas por las cuales no se hizo este acto que suele tener algo o bastante de diversión. Cuando la Fundación no patrocina el evento, decimos que en el mismo se presentan libros porque de esa manera pagamos menos por la utilización de la sala. Y como nos quedó esa costumbre de mentir, podemos decir que en este acto se presentan el *Inodoro Pereyra* 28 de Fontanarrosa; el tomo dos de *Superadas* de Maitena; el recién horneado *Desafortunados en el humor* de Caloi; los dos primeros tomos de *Mafalda* en inglés, de Quino, que preanuncian su nuevo libro que aparecerá en julio, coincidiendo con la gran exposición retrospectiva que se va a montar en el Palais de Glace, celebrando los 50 años de Quino con el dibujo. El volumen llevará por título *Que presente impresentable*, lo cual ya es todo un comentario. Y en el centro de esta mesa, de cuerpo presente, un libro en blanco que es el *Martín Fierro* de Fontanarrosa, que por cuestiones técnicas va a estar listo la semana que viene (apareció sobre el final de la Feria). Y para justificar su ausencia me remontaré a una historia de hace mucho tiempo. Un año, se presentaba en la Feria de Frankfurt *Terra Nostra*, de Carlos Fuentes, que en ese entonces era embajador de México en París. Cubriendo el lanzamiento estaban toda la televisión, todo el cine y todas las radios; y cuando me acerqué para hojear el libro, vi que las tapas prolijamente impresas cubrían un ladrillo (risas). Lo que no es un ladrillo y reservé para el final por cuestiones de edad, es el *Macanudo* de Liniers, autor que tuvo paciencia para esperar varios años la aparición de su libro, que tenía que haberse publicado el año que vivimos en peligro, como si algunos otros no lo hubieran sido; y que finalmente vio aparecer este 2004 con prólogo de Maitena. *Macanudo* es una obra peculiar y curiosa; y su autor se incorpora a esta mesa como el exponente más joven.

MESA REDONDA DE HUMORISTAS ALGUIEN VA A HACER LA PREGUNTA CLAVE. POR FIN.
PERO PASA UN TORO Y MUERA
UN ANGEL CARTERISTA DESVALIJA A LOS EXPOSITORES Y PUBLICO.
IRRUMPEN AH-64 D APACHES, QUE BOMBARDEAN EL LUGAR.
FINALIZADO EL ATAQUE EL ALGUIEN QUE IBA A HACER LA PREGUNTA CLAVE Y FUNDAMENTAL LA OLVIDA
UNO DE LOS HUMORISTAS TOSE
EL AUDITORIO SE MUERE DE RISA.
¡COF!

Quienes también nos acompañan, aunque no presenten libros, son Miguel Rep, autor de nuestra casa que este año publicará *Bellas Artes* en Sudamericana, que en cuanto vea como lo tratan volverá a De la Flor; Carlos Garaycochea, el maestro de todos ellos, aquel a quien todos refieren cuando algún joven en la Feria pregunta con quién aprender dibujo humorístico (aplausos); y Santiago Varela, maestro del humor escrito que nos leerá su introducción a este tema sencillo, unívoco, casi lineal, 30 años de humor argentino (ver página 87).

El humor en el mundo moderno

Garaycochea (lidiando con el micrófono para poder empezar a hablar): Un esfuerzo para quedar peor que antes. Esto es un ejemplo de lo que le ha pasado al país, señores (risas y aplausos). En forma sencilla, yo creo que nos va como nos va porque los jugadores de fútbol hacen programas de televisión, los modelos hacen de periodistas, los actores se dedican a cantar, los cómicos hacen política, los políticos hacen de cómicos, los delincuentes se la pasan mintiendo y los jueces se la pasan desmintiendo. Con lo que se consigue más o menos lo que tenemos, que el fútbol ande como anda, que los periodistas anden como andan, que los cantantes, que los cómicos, que los políticos, que los jueces y que el país ande como anda. Todos están haciendo el trabajo de los otros. Voy a contar una anécdota de Bernard Shaw, a quien todos ustedes conocen y admiran seguramente. Una vez, Shaw tenía que dar una charla y había, como aquí, mucha gente reunida. Antes que Shaw entrara, alguien del público le dejó un papelito en el escritorio y rápidamente se escondió entre los asistentes. Shaw, maestro del humorismo, leyó el papel donde estaba escrita la palabra "imbécil". Entonces, dijo: "En mi vida he recibido muchas cartas sin nombre. Pero esta es la primera vez que recibo un nombre sin carta". Por eso, cuando uno ve que el humor lo manejan tipos así se pregunta por qué algunos estamos haciendo otros tipos de humor. Y si todos estemos sentados a esta mesa es porque pensamos que el mundo es un lugar complicado, pero también merece una sonrisa.

Quino: Uno viene a esta mesa redonda preguntándose para qué la hacemos, si es siempre igual. Lo que no deja de sorprenderme es la cantidad de gente que nos sigue, año tras año. Y me pregunto por qué, qué esperan que digamos. Creo que nosotros, los dibujantes, sabemos decir más sobre el papel que hablando, por la cual estamos todos incomodísimos, esperando que nos pregunten cosas para generar un diálogo y así enterarnos de lo que piensan ustedes, porque lo nuestro lo decimos cada semana, cada día, en los medios.

Público: Caloi. ¿En qué momento de la realidad argentina, Clemente demostró su ideología?

Caloi: Que pregunta difícil. Yo creo que siempre, desde que nació. Ahora, lo que habría que ver es si la pregunta se refiere a las ideas de Clemente, a las mías o a las suyas. Porque a mí me gustan las aceitunas, pero no tanto como a Clemente. Y me gustan las mulatas más que a Clemente. Pero también tenemos alguna diferencia, por ejemplo él es de Boca y yo soy de River. En realidad, me parece que este tipo de personajes, a veces reflexivos y otras irreflexivos, siempre están mostrando lo que piensan. Que no tiene por que reflejar necesariamente al autor, porque a los personajes hay que dotarlos de ciertos elementos para que sean reconocibles a través del tiempo, como estos datos de las aceitunas, la mulata, algunos personajes secundarios como Jacinto, el hijo.

Arriba: En su tira del 30 de abril de 2004 (fecha en que se llevó a cabo la mesa redonda), Rep se anticipó a los acontecimientos.

© Rep.

Abajo: El hijo de Clemente, uno de los tantos personajes secundarios reconocibles por el gran público.

© Caloi.

Arriba:
Ni aún Maitena
sabe qué se esconde
tras un fanático.

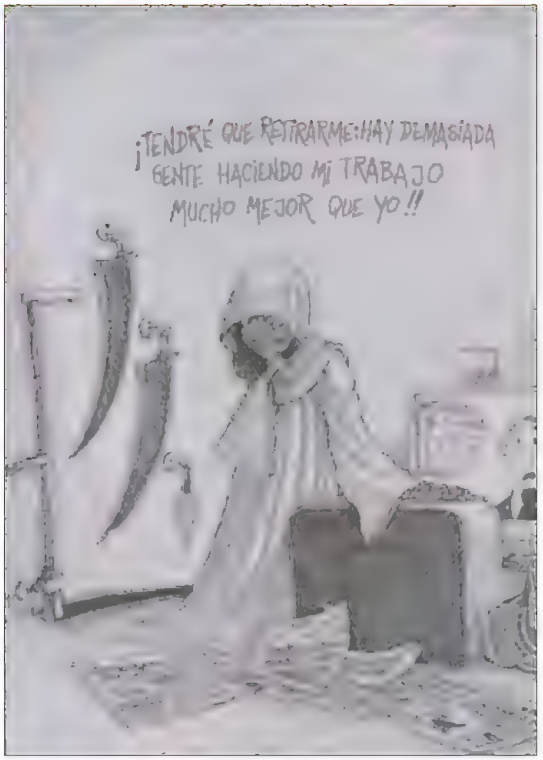
© Maitena.

Abajo:
El gato Fellini
en uno de
sus días histriónicos.

© Liniers.

Derecha:
Que pensaría Mafalda hoy,
de acuerdo con la
página publicada
el 2 de mayo de 2004
en la revista
Viva del diario *Clarín*.

© Quino.



Pero la ideología es una cosa que no se declama, se lleva. De manera que es inherente al personaje mismo. En lo personal, yo desconfío bastante de los que proclaman ideología.

Público: Quino, con lo que está pasando en la Argentina, en el mundo y a la vuelta de tu casa, ¿cómo harías una Mafalda moderna, adecuada a estos hechos actuales?.

Quino: La gente siempre me dice que Mafalda parece escrita hoy, así que pienso que lo que diría ahora ya lo dijo hace treinta años. Lamentablemente, las cosas no han cambiado. En realidad sí cambiaron, están mucho peor. Yo no soy el mismo de cuando hacía *Mafalda* y el mundo tampoco es el mismo. Lo que ocurre hoy es mucho más terrible. El otro día entregué dos páginas en *Clarín*. El domingo pasado publicaron una muy livianita y la otra, que me dijeron que era muy fuerte, la dejamos para el domingo que viene. O sea que el que quiera saber qué pensaría Mafalda hoy, que vea mi página del domingo que viene y tendrá una idea.

Dime a quien le firmas y te diré quien eres

Quino: Algo que no termino de entender bien es el tema de los autógrafos, por qué la gente quiere una firma, un dibujito y esas cosas. Puedo comprenderlo en el caso de un escritor, ya que su nombre aparece en el libro con caracteres tipográficos. Entonces, que el tipo te haga una firma de puño y letra tiene su valor; pero en mi caso, la que yo hago en una dedicatoria es igual a la que está impresa en el libro. Quisiera que la gente entienda que así como yo sé que Mozart o Beethoven compusieron para mí y para millones de personas, todo lo que he dibujado en estos cincuenta años lo he hecho para los lectores. No es que por dedicarle un libro a una persona la voy a querer un poco más que a otra. Esto me lo enseñó un catalán, que cuando yo lo conocí me pareció un tipo pedantísimo; y después, pensando en lo que había dicho, me di cuenta que tenía razón. El decía al llegar a un aeropuerto: "Coño, todo lo han hecho para mí". Y es cierto, los aeropuertos los hacen para uno. Y los hospitales y las iglesias y todo lo hacen para uno. Los cementerios también, claro. Además, hacerle un dibujito a alguien en un país como este, lleno de gente que ha torturado, a veces me lleva a pensar: "Y si le hago un dibujito a un tipo que es un hijo de puta".

Maitena: Yo también pienso eso. Cuando escribo una dedicatoria, siempre pongo el nombre, hago un dibujo y lo firmo. Pero no escribo "con cariño", por ejemplo. Mirá si el tipo es un psicópata que entró a Mc Donalds con una ametralladora y mató a todas las personas. Y si después entran al departamento, encuentran el libro y dicen: "uy, era amigo de Maitena".

Divinsky: O peor. Por ahí era el dueño de Mc Donalds (risas).

La cocina de la creación

Público: Para el señor Liniers. ¿Por qué tus personajes tienen todos nombres raros? Te gustan, o simplemente se te ocurren.

Liniers: Los nombres se te pegan en los personajes. Generalmente, trato de ponerles nombres que a priori no los representen. El osito Madariaga, por ejemplo, si se llamara Teddy o Yogui no sería tan interesante. Trato de que tengan nombres que a mí me parezcan lindos y se le peguen al personaje.

Divinsky: Pero que un gato se llame Fellini tiene un doble apelativo, no?

¡QUÉ BARBARIDAD! ¡CADA VEZ SOMOS MÁS!
LOS DUEÑOS DE CASA HASTA TUVIERON QUE AMPLIAR LA BIBLIOTECA
¿QUÉ NOS PASA? ¿NOS ESTAREMOS REPRODUCIENDO COMO LOCOS?
MÁS LIBROS, MÁS PAPEL, MÁS BIBLIOTECAS... ¡CUANTA PROMISCUIDAD!
Y BUE...
DE MADERA SOMOS
El hombre desciende del mono. El libro desciende del árbol. El mono desciende del árbol. El libro desciende del hombre, y viceversa.

HOLA, SOY UN MATE EN EL DESIERTO.
HOLA, SOY UNA BOMBILLA INÚTIL DENTRO DE UN MATE INÚTIL EN EL DESIERTO.
HOLA, SOY UN DESIERTO CON UN MATE ENCIMA.
HOLA, SOY EL AGUA. NO VOY A DURAR MUCHO AQUÍ.
PUNTOS DE VISTA.

Público: ¿Ustedes siempre inventan personajes nuevos o trabajan con los que se hicieron conocidos? En su intimidad de dibujantes, ¿crean personajes que no editan y, por lo tanto, nosotros no conocemos?

Fontanarrosa: En mi caso personal, yo empecé en el año '72 con Inodoro Pereyra y con Boogie. O sea que son personajes que vienen de hace mucho tiempo atrás. Eventualmente, en un momento apareció un personaje mío que se llamaba Sperman, que era un donante de esperma y, tal vez debido a su propia actividad, se agotó rápido (risas). Pero no creo que sea habitual de que se creen personajes así como así. Puede pasar que algunos no llegan a una instancia de publicación. En ese tema, el que es más saltimbanqui es Miguel (Rep). Cuando Miguel advierte que al público le gusta mucho un personaje, lo termina.

Rep: Es verdad (risas).

Quino: Crear personajes que no publico, no. Por ahí, cuando uno piensa se te ocurren algunos personajitos que después te das cuenta que no dan. Es como dijo Enrique Pinti, cuando uno es muy joven cree que tiene cinco mil ideas; y después se da cuenta, con los años, que tiene cinco o que las cinco mil son variantes de esas cinco.

Público: Esa pasión por el dibujo, la tienen desde chicos o les surgió de golpe en algún momento de su vida.

Rep: Desde chico tengo esta pasión por destruir personajes. De instalarlos, hacer que los quieran y matarlos. Y resucitarlos.

Quino: Yo también quise ser dibujante desde chiquito.

Público: Miguel, ¿por qué son tan complicados tus chistes?

Rep: No sé por qué, si yo soy tan simple (risas).

Cuestión de género

Público: ¿Por qué hay pocas mujeres en el humorismo?

Maitena: Yo, realmente, no lo sé. Porque siendo una profesión tan agradable, me parece raro que otras no la intenten, porque es muy linda. El "Negro" Fontanarrosa escribió en el prólogo de mi segundo libro que él estaba muy contento de que yo estuviera haciendo humor, para que ya en las mesas redondas la gente no volviera a preguntar, nunca más, por qué no había mujeres en el humor.

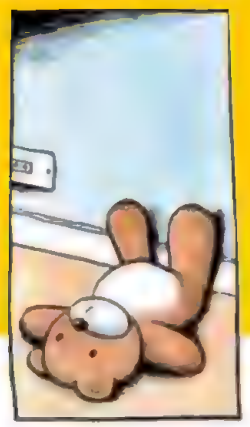
Fontanarrosa: Yo tengo una teoría, tal vez extremadamente seria. Creo que uno para hacer humor tiene que vencer un cierto sentido del ridículo, como lo de pensar "a ver si digo algo pretendidamente gracioso y nadie se ríe". Históricamente, la mujer ha sido muy castigada en todos los rubros. Es raro que quien anime o lleve la voz cantante en una reunión sea una mujer.

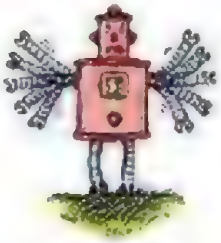
Arriba: El humor complicado de Rep.

© Rep.

Abajo: Inodoro Pereyra y Boogie, los dos grandes personajes de Fontanarrosa.

© Fontanarrosa.





El gran salto de Liniers, un tipo chapado a la antigua

Fontanarrosa: Sé que esto queda mal, es como medio maricón, pero leí el *Macanudo* de Liniers y me pareció realmente maravilloso, fantástico, con el osito Madariaga.

Quino: Debo confesar que no lo he leído todavía, pero si es por eso tampoco he leído el Quijote.

Maitena: Y yo no lo leí e hice el prólogo.

Linires: A mí me gustan todos los que están en la mesa, a quienes leía de chico.

Maitena: A mí no. ¿Cómo alguien de treinta años va a decir que me leía de chico?

Liniers: Perdón, pero yo tenía 15 años y leía unas historietas pornográficas en *Fierro* que estaban buenísimas.

Maitena: Se dice eróticas, mi madre y mi tía decían pornográficas.

Liniers: Yo soy chapado a la antigua. Digo macanudo y pornográficas. En serio, soy fanático de todos los que están acá y no termino de entender qué es lo que hago en esta mesa. Si venía a estas charlas y ni levantaba la mano porque soy muy tímido. Pero ahora estoy muy contento de estar acá, así que después les pido dibujos a todos.

A la mujer siempre se le ha reservado un papel secundario, entonces me imagino que tomar un rol protagónico y, además, hacer reír, le debe resultar doblemente difícil. En la medida en que continúe ganando posiciones dentro de la sociedad, como lo viene haciendo hasta ahora, va a haber más mujeres humoristas.

Quino: Yo creo que esta pregunta no tiene mucho sentido, porque la industria no está llena de mujeres que van a las redacciones ofreciendo chistes y son discriminadas o rechazadas al momento de publicar.

Fontanarrosa: Yo voy más allá. Directamente, no creo que se llegue a ese paso.

Quino: Insisto, esto es como preguntarle a un ciclista por qué no hay más ciclistas en el mundo. ¿Qué sé yo? Los artistas no saben por qué no hay más mujeres haciendo humor.

Maitena: Siempre me pregunto por qué las mujeres no pescan, por ejemplo. Cuando ves gente pescando, ¿ves mujeres pescando?. Yo veo los muelles, las costaneras, pero no mujeres

Quino: Pescar es lo contrario a hacer humor, es aburrídisimo.

Maitena: Sí, es un embole, no me cabe duda. Yo entiendo por qué yo no pesco, pero lo remarco porque es algo que no hacemos las mujeres, no?

Rep: La costanera está llena de mujeres que pescan y hacen humor (risas).

Maitena: Creo que Fontanarrosa tiene razón. Tiene más que ver con mandatos culturales, con la educación que se le da a una mujer y la que se le da a un hombre, con lo que se pide sea una mujer y con lo que se le permite a un varón. El humor es transgresor, es irónico, es corrosivo. O debería serlo. Y todo eso no está bien visto en una chica. Veo esas imágenes viejas de una dama que se reía tapándose la boca; y el humor es la risotada, la carcajada. Por eso creo que está relacionado con los mandatos sociales y culturales. Cuando una mina está un poco en pedo y hace chistes y se ríe, la gente dice "pobrecita, que barbaridad". En cambio, cuando el que está tomado es el hombre, todo el mundo se muere de risa. Y es así.

Mirando hacia atrás sin ira

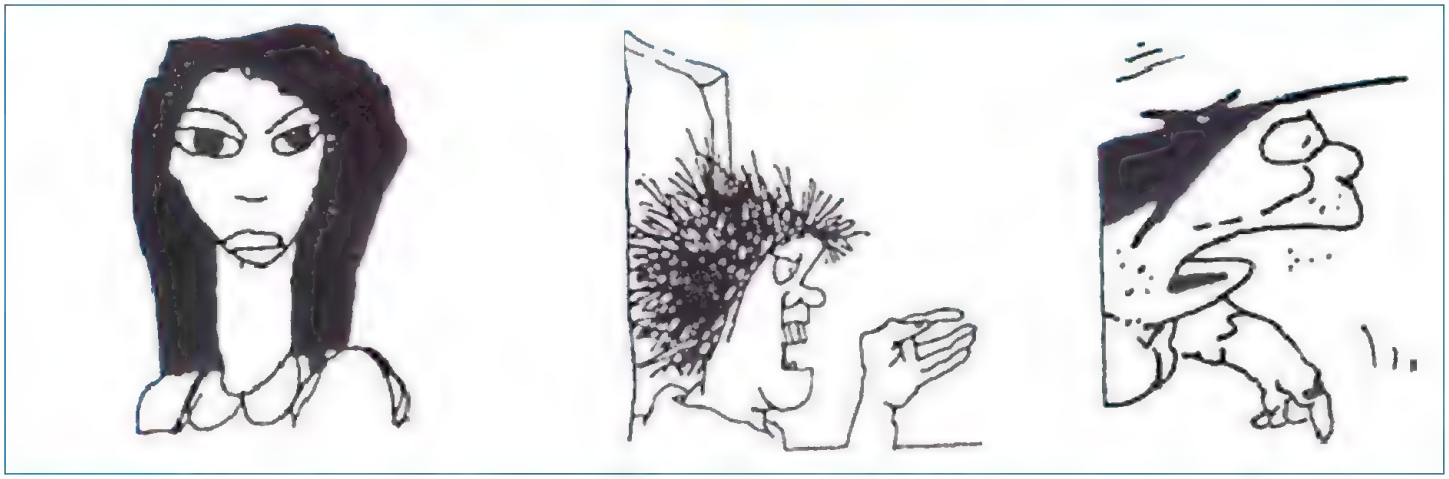
Rep: Como yo soy un poco lento, voy a volver al principio para contar qué estaba haciendo hace treinta años. Me acuerdo que era 1974, yo estaba en séptimo grado y admiraba a por lo menos tres de los que están acá en la mesa. Los admiraba que me moría. Eran tiempos muy horribles y faltaba muy poquito para que se muriera Perón, eso me lo acuerdo. Salía *Hortensia*, *Satiricón*, la página de atrás de *Clarín* era una gloria y acá hay tres muchachos que me dieron ganas de ser dibujante: Quino, Caloi y Fontanarrosa. Faltan Crist y algunos otros, es cierto, pero esencialmente fueron ellos.

Arriba:
Autorretrato de Liniers con pingüino.

Medio:
El oso Madariaga se desmayó después de escuchar las palabras de Fontanarrosa.

Abajo:
Z-25, el robot sensible, demostrando su alegría ante el reconocimiento que los grandes le dieron a su papá.

© Liniers.



Belleza de mujer

Público: ¿Por qué los personajes de la mayoría, como Mafalda y Clemente, son feos y no bonitos como Barbie?

Quino: Mafalda es fea, tenés razón.

Maitena: Bueno, uno dibuja como puede.

Rep: ¿Y a vos te parece que Barbie es linda?

Varela: Lo que pasa es que Barbie es de plástico y Mafalda es de carne y hueso.

Maitena: Los personajes de Liniers son especialmente lindos, aunque reconozco que mis chicas no. Lo que me da cosa es cuando me dicen que se parecen a mí.

Quino: Miguel Rep dibuja mujeres que aparentemente son feas, pero que son muy sexys. Yo soy incapaz de dibujar mujeres sexy, me salen mal.

Rep: No, no, no. En el libro *Gente en su sitio* hay un par de minas que están realmente buenas. Yo las estudié y las gambas son bastante largas...

Caloi: Incluso Mafalda está bastante buena ahora, ustedes porque hace mucho que no la ven. Es que los personajes, sobre todo los de las tiras diarias, tienen que dejarle espacio a los globos, algo que al dibujante lo incomoda mucho. Esta es una limitación muy grande porque te hace caer en los personajes petisos. Y por otro lado, se trata de caricaturas y entonces uno afea a la gente, que de por sí es bastante fea. No sé si saben, pero la etimología de la palabra caricatura viene del italiano *carricare*, que quiere decir, justamente, cargar. Y uno carga con las cosas fuleras, no con las buenas.

Rep: En el dibujo de historietas hay como tres tendencias. Está el dibujo serio, tipo Loco Chávez o Batman, el realista. Después está el grotesco, más o menos lo que nosotros laburamos, que cuanto más feo mejor, porque cuando uno se embarca en esta carrera de hacer grotesco, más grotesco se va volviendo y más lindo es cuanto más grotesco se vuelve, por ejemplo Tabaré. Y por último está la línea semi-funny tipo Archie, por donde, me parece, anda Maitena, cuyos personajes no son para nada feos o grotescos.

Maitena: Fontanarrosa, que es un excelente dibujante y uno de los que yo más admiro, hace unas minas horribles, bien feas. Casi tan feas como putos son los tipos que yo dibujo. Si trato de hacer un hombre masculino y viril, me sale feo. Y cuando quiero que sea buen mozo, me sale trolo. Esa realmente es una imposibilidad mía. Y veo que Fontanarrosa tiene problemas para hacer una chica bonita.

Fontanarrosa: ¿Lo hablaste con tu analista? (risas) Retomando la base de la pregunta, por lo general, los que trabajamos con el humor apuntamos mucho más a la expresión que a la belleza, entonces uno empieza a deformar las cosas. Y como eso que me decís sobre las mujeres ya me lo han comentado en muchas oportunidades, te pregunto si los tipos que yo dibujo son lindos, acaso. No, también son espantosos.

Maitena: Boogie es lindo.

Fontanarrosa: Bueno, pero es un personaje intermedio, que arranca más de la historieta de aventuras que del humor.

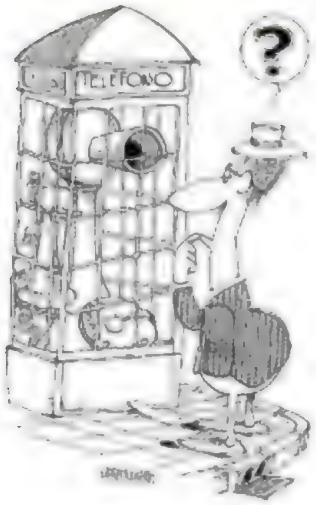
Rep: Y las minas en Boogie son lindas.

Fontanarrosa: Entonces lo acepto y cambio radicalmente mi actitud. Lo confieso. A veces hago lindas chicas.

Arriba:
De la bella a la bestia. La metamorfosis de Eulogia gracias al paso del tiempo y a la convivencia con Inodoro Pereyra.

© Fontanarrosa.

¿QUÉ RAZÓN HAY PARA QUE ESA CALAVERA NO SEA LA DE UN ABOGADO? ¿DÓNDE ESTÁN AHORA SUS SUTILEZAS, SUS FINAS DISTINCIONES, SUS ESCRITOS, SUS PROTOCOLOS Y SUS TRAMPAS?
¿CÓMO PERMITE QUE ESTE VILLANO ARRASE SU CHEQUE CON SU INMUNDA AZADA, Y NI PIENSA SIQUIERA DEMANDA DE AGRAVIO! PERO QUIZÁS FUERA ÉSTE EL SU TIEMPO UN GRAN COMPRADOR DE TIERRAS, CON SUS ESCRITURAS, CON SUS SEGURIDADES, SUS REGISTROS, SUS GARANTÍAS Y FIANZAS."
¿ES ÉSTA LA SEGURIDAD DE SUS SEGURIDADES, LA GARANTÍA DE SUS GARANTÍAS, QUE VENGA A OCUPAR FINÍSIMO BARRO EL HUECO QUE OCUPARAN SUS FINÍSIMOS SESOS? SUS FIANZAS SOLO LE AFIANZAN UN PEDAZO DE TIERRA, QUE BORRAN CUBRIR DOS DE SUS ESCRITURAS. LOS TÍTERES DE SUS PROPIEDADES NO CABRÍAN DONDE EL CUPO PER
PERO ¿POR QUÉ NO SE VAN UN POQUITITO A LA PUTA QUE LOS PARIÓ, TÍSICOS DE MIE
TEATRO INVERNAL



La Dimensión Desconocida

Público: Para Rep y Liniers. ¿Cómo deconstruyen la realidad en sus tiras? ¿Cómo logran ese punto de extrañamiento para que suene divertido y raro a la vez

Rep: No sé, no hago tanta teoría. Lo quiero hacer simple y me sale complicado. Supongo que me voy aburriendo de la formulita del día anterior.

Liniers: Está así adentro de mi cabeza. No trato de encontrarle mucha explicación, porque me parece que perdería la gracia. Salen raros porque son así.

Caloi: Es que los deformes son ellos.

Maitena: En general, los dibujos son parecidos a las personas que los hacen. Y ellos son parecidos a sus dibujos, en su estética, en su manera de ser, de hablar y de pensar.

Caloi: Mírenlo bien a Liniers y digan si no se parece a un pingüino, por ejemplo (risas).

Garaycochea: Quiero agregar una pequeña cosa. Los que dibujan hacen grafismo y los grafólogos saben cómo es una persona a través de la escritura. Nosotros que dibujamos, somos exactamente lo que dibujamos, así que si alguien es un poco observador y sigue a un dibujante, se va a dar cuenta de que todo lo que sale de él, hasta la prolijidad del dibujo, lo representa perfectamente. Somos como un espejo. Así que si queremos a alguien, lo admiramos, lo estudiamos y lo entendemos, por ahí llegamos a quererlo dos veces.

Trabajo genuino

Público: ¿Cómo establecen sus rutinas de trabajo? ¿Cuántas horas le dedican por día y qué lugares prefieren para dibujar?

Quino: No es que se prefiera un lugar sobre otro, tenemos una mesa de dibujo y ahí nos sentamos a trabajar. Lo del horario es más difícil, porque hay entregas que cumplir. Pero el dibujante trabaja con mucha elasticidad y mucha disciplina. Es difícil delimitar bien cuándo se trabaja y cuándo no, porque uno está en un bar y trabaja mirando a la gente, viendo cómo se mueve el camarero, para cuando uno tenga que dibujar esas situaciones. Y te estás afeitando y pensás en una idea que tenías a medio resolver. No sé si a los demás les pasa lo mismo, pero yo tengo la impresión de que trabajo siempre.

Caloi: En mi caso es todo lo contrario. En realidad, yo me he volcado a esto para no trabajar. Y creo que hay un momento clave para la inspiración, que es el cierre del diario. Si estuve haciendo huevo todo el día, en esos últimos diez minutos me apuro para entregar.

Fontanarrosa: Yo soy bastante rutinario. Trabajo aproximadamente entre en las 11:00 y las 18:30, o sea que me autoimpongo un horario tipo funcionario público. He llegado a eso de acuerdo a la experiencia, porque es la hora donde me siento mejor y creo que rindo más. Pero se trata de una elección ligada directamente a lo personal. Caloi trabaja de noche, más que nada, Crist por ahí no dibuja en dos días y después no para durante dos días seguidos, con sus noches. A mí me ha tocado el aspecto de la rutina y la cumplo a rajatablas, a menos que tenga que viajar y adelantar material. Entonces trabajo un sábado o un domingo, cosa que no haría nunca si no estuviera apretado por los tiempos.

Arriba:
Rep deconstruye la realidad.

Centro:
Macanudo,
el extraño mundo de Liniers.

Abajo:
Dibujo hecho a
imagen y semejanza de
Garaycochea.

© de sus respectivos autores.

Público: ¿Cómo se manejan con el tema de entregar diariamente caricaturas a los periódicos? Dibujan de un tirón los siete días de la semana o los hacen la noche anterior.

Caloi: En mi caso particular, yo entrego incluso pasado el horario de cierre que, insisto, es mi gran musa inspiradora. Y cuando uno llega, inevitablemente el coordinador de la revista o el diario lo mira con mala cara porque ya está media hora retrasado y el tipo se quiere ir a su casa. Así que te alcahuetea quienes son los turros que entregaron mucho antes que vos. Por ejemplo, a veces llego a la revista *Viva* y me dicen "Fontanarrosa entregó tres páginas" o "Quino ya vino. Temprano". En ese sentido, mi gran competidor sería Sendra, que entrega cinco minutos después que yo. Porque espera en la esquina y cuando me ve llegar, sale.

Poniendo límites

Público: Como el buen humor suele tener una mirada crítica y ácida sobre el mundo, ¿cuáles son sus límites temáticos?

Liniers: Los únicos límites que tengo con el humor son los problemas físicos. Nada de porque es feo o gordo o petiso, eso lo aprendí en el colegio. De todas formas, el humor negro te permite cierta libertad para meterte con todo. En mi caso, estando en un diario como *La Nación*, con un tipo de lector tan amplio, no quiero hacer chistes que caigan mal. Tampoco se trata de molestar por molestar nomás. Hay chistes que uno haría con amigos, pero no frente a un montón de gente que no conoce y de edades a las que guarda respeto.

Maitena: Creo que para todos los que hacemos humor, en general el límite es el dolor. Hablo de temas de mujeres y nunca hice una historieta sobre el aborto ni sobre la fertilidad asistida; y tampoco sé hacer chistes de desaparecidos. Me parece que cada uno sabe donde está el límite, que tiene que ver con el dolor y el respeto por el dolor del otro.

Quino: La tortura o las desapariciones son temas que yo jamás me animaría a tocar.

Garaycochea: Hay algunos chistes que se suponen de mal gusto, pero se pueden permitir si vienen con cierta cuota de ingenio. Los otros días vi por la calle un camión atmosférico que tenía un cartel que decía "Acá llevo el esfuerzo de todos ustedes". Eso vale.

Izquierda:
Caloi podrá atrasarse, pero siempre cumple con las entregas.

© Caloi.

Derecha:
Las *Superadas* de Maitena también tienen sus límites.

© Maitena.

Nik, el gran ausente

Como de costumbre, una de las figuras historietísticas más convocantes de la Feria (al menos si tomamos las ventas de ejemplares como punto de referencia) estuvo ausente la gran noche de la mesa redonda. Se trata de Nik (Cristian Dzwonik), creador de *Gaturro*, tira diaria recopilada en formato álbum por la organizadora del evento, Ediciones de la Flor.

¿Por qué no estuvo presente? La respuesta puede sonar antipática, pero quien más claro la expone es Quino, en el reportaje que le concedió a la edición mexicana de *Playboy* (reproducido en la Argentina por *Página 12* el 22 de febrero de 2004) con motivo de los 50 años de la revista que modificó la industria editorial. "En general me llevo bien con todos (los historietistas) -dijo el creador de Mafalda-, menos con Nik, que publica en *La Nación* y empezó robando muchísimo a Rudy, a Daniel Paz, de *Página 12*. Nik vino a crear un malestar por primera vez entre los dibujantes argentinos. Nadie lo soporta. Al punto que si hay una mesa redonda, todos participan con la condición de que él no esté".

Público: Teniendo en cuenta que uno aprende con determinados chistes gráficos, ¿ustedes escriben con alguna intención pedagógica o simplemente para hacer reír?

Maitena: Para mí el humor no es pedagógico. Uno nunca tiene esa intención, ya bastante trabajo te da lograr que algo sea gracioso, divertido y que se entienda, como para pretender que además fuera pedagógico.

Quino: Yo a veces me lo propongo. Si leo alguna cosa que me indigna y creo que pasa desapercibida, trato de que la gente piense un poco sobre eso y hago algo relacionado al tema. Los transgénicos, por ejemplo, esas porquerías que comemos y nadie parece darse cuenta.

Público: Ustedes trabajan en medios de comunicación que tienen importantes intereses económicos y compromisos ideológicos. ¿Cuál es el límite para elaborar el humor en esos medios?

Caloi: Por lo general no estamos de acuerdo con los medios. Nos dan una ventanita para hacer chistes, nada más.

Maitena: A mí siempre me preguntan por qué trabajo en un diario conservador o de derecha como *La Nación*, haciendo las cosas que hago, que parecieran ser para medios más progres. Y yo, personalmente, me siento muy contenta de estar trabajando en ese diario porque creo que el humor tienen que molestar. Y tiene que ser una piedra en un zapato. Me resulta mucho más interesante hablar mal de ciertas cosas de las que hablo, directamente donde molesta. A mí me da mucha tranquilidad saber que todavía hay lectores que me mandan cartas puteándome, de verdad.

Lo que vendrá

Público: ¿Qué esperan para los próximos treinta años?

Varela: El humor sigue a los hechos. Primero pasan y después hacemos las caricaturas.

Maitena: Es cómo cuando alguien te pregunta qué hacés primero, si escribís o dibujás.

Quino: Uno tiene ideas. ¿Qué puede pasar con esa rata de laboratorio, nacida sin necesidad de padres, que han hecho los japoneses? Y a partir de ahí, te podés imaginar un futuro no con ratitas, sino con personas ¿Qué pasa cuando los papás ya no hagan falta para tener hijitos, no?, se preguntaría Susanita.

Liniers: Si esta pregunta la hubieran hecho hace treinta años, a nadie se le hubiera ocurrido en el '74 qué iba a venir. Bush, por ejemplo.

Rep: Creo que nuestra gran esperanza son los extraterrestres.

Arriba:
Nik y Gaturro,
su personaje más famoso.

Abajo:
Los alimentos,
un tema trascendental
para Quino.

© de sus respectivos autores.

Santiago Varela: "Lo nuestro es mirar la realidad desde otro lado"

La apertura de la mesa redonda organizada por Editorial de la Flor estuvo a cargo de Santiago Varela, autor junto con Rudy, de diversos libros que toman en solfa el negocio de la autoayuda. Famoso por ser el libretista de la época más importante de Tato Bores en la televisión, leyó la intervención que se reproduce en estas páginas junto con la respuesta que sus palabras despertaron en el público.

Buenas noches. Aprovechando que se cumplen 30 años de la Feria del Libro vamos a hablar sobre 30 años del humor. De los humoristas que nos acompañan, salvo Liniers, que es un párvulo; y Maitena y Rep, que fueron párvulos hasta hace muy poco, podemos afirmar que todos los demás en 1975 ya andábamos por la vida. Es así, todos éramos treinta años más jóvenes, salvo Garaycochea que se mantiene igual desde la época de *Caras y Caretas* (risas).

A modo de chisme, les cuento que hacia esos años Quino ya no dibujaba *Mafalda*, el "Negro" Caloi aceptaba que su personaje Clemente fuera estrella pese a ser de Boca; y Fontanarrosa ya había inventado a Inodoro, aunque la Eulogia, quizá porque era joven, era mucho más linda. Lo que sí vale la pena recordar es que hacer humor allá por el '75 era bastante difícil. En efecto, Juan Domingo Cangallo ya no estaba más y en la Casa Rosada se habían instalado gente como Isabelita y López Rega, sobre los cuales se podrá decir cualquier cosa menos que tuvieran sentido del humor.

Además, organizar una Feria del Libro en épocas en que la Triple A se dedicaba a perseguir a la gente que pensaba raro, seguramente como consecuencia de esa costumbre de leer libros, no dejaba de ser una contradicción. Sin embargo, pese a todo, los humoristas seguíamos firmes al pie del cañón. Mejor dicho, no al pie sino adelante, y tratando de que no nos embocaran. A Tato Bores, por ejemplo, ya lo venían prohibiendo desde el '74, mientras que su guionista de aquel entonces, Aldo Camarotta, se mudaba a Los Angeles porque decía que ahí, pese a ser zona sísmica, dormía mejor ya que nadie lo llamaba por teléfono a las cuatro de la mañana para decirle que lo iban a reventar.

Con las revistas de humor pasaba lo mismo, *Satiricón* ya había sido cerrada en el '74 y Blotta insistió en sacarla nuevamente en el '75, esta vez sin Carlitos Ulanovsky, que de pronto se tuvo que ir a México con lo puesto. Es evidente que lo que luego se dio en llamar la mano de obra desocupada estaba plenamente ocupada e, incluso, hacía horas extra. Sin embargo faltaba lo peor. Y lo peor llegó rápido.

A partir del '76 toda aquella actividad intelectual o periodística que impidiera que Martínez de Hoz, ayudado por los militares, entregara el país, quedaba expresa y totalmente prohibida. Por un lado estaba la tragedia tremenda de los desaparecidos; y por el otro la tragicomedia absurda de suprimir la enseñanza de la matemática moderna por considerarla subversiva. O sea que para los muchachos del Proceso la teoría de los conjuntos y el manifiesto comunista era una misma y horripilante cosa. Publicar cuentos infantiles también era peligroso. Y si no que se lo cuenten Kuki y Daniel Divinsky, que por hacerlo sufrieron prisión y luego exilio. La censura prohibía actores, músicos, canciones. Incluso en 1976 llegó a funcionar una dependencia denominada, exactamente, Servicio Gratuito de Lectura Previa. También en forma gratuita se ponían bombas a domicilio, como le pasó entre otros muchos al mismo Tato y a los cordobeses de *Hortensia*, que peleaban contra la censura como gatos en las brasas.

Arriba: *Satiricón*, la revista que le hizo cosquillas al poder.

Abajo: *Hortensia*, o la resistencia que vino del interior.

© de sus respectivos propietarios.

Sin embargo, es durante el Proceso que el humor logra hacer un aporte a la comunidad. Me refiero a la aparición en el '78 de la revista *Humor*, revista por la cual pasamos varios de los que estamos aquí. La teoría de Cascioli era que el *Humor* pudo crecer porque los militares y sus guardianes del ser nacional no tomaron en serio a una revista de chistes. Luego, cuando *Humor* vendía 280 mil ejemplares, ya era demasiado tarde.

El mecanismo que usábamos en esa época era estirar de a poquito los límites utilizando la sátira y el doble sentido para comunicarnos con un público especialista en decodificar mensajes un tanto herméticos. Así los que hacíamos *Humor* en esos años nos acostumbramos a decir las cosas sin decirlas, a mostrar sin que pareciera que se mostraba. Incluso en una revista que, se suponía, se dedicaba nada más que al humor, se pudo contrabandear a escritores y periodistas como Santiago Kovaldoff, José Pablo Feinman, Luis Gregorich, Aída Bortnik, Osvaldo Soriano, Carlos Abrevaya, Carlos Ares, Enrique Vázquez y el inolvidable Jorge Sábato entre otros. Paralelamente, en el '78 surge una disputa surrealista entre José María Muñoz, la voz oficial del Mundial de Fútbol. que quería tribunas pobladas de hinchas pulcros y prolijos para demostrarle al mundo que éramos derechos y humanos; y por el otro, Clemente, que hacía campaña desde la última página de *Clarín* para seguir con la costumbre de tirar papelitos. Disputa que obviamente ganó Clemente, pese a que la Policía registraba a los hinchas tratando de impedir que entraran con diarios y papeles a la cancha.

Finalmente con la llegada de la democracia todos respiramos más tranquilos. *Satiricón*, en su tercera o cuarta reaparición, sacó un título que destilaba humor negro. Decía: "¡Renació para que usted se muera de risa... si todavía está vivo". Y así los humoristas pudimos seguir haciendo lo que más o menos sabíamos hacer, mostrar las burradas ajenas.

En ese aspecto los gobiernos democráticos se portaron bien con nosotros. Nunca nos faltó un tema o un funcionario a quien sacudir. Así con Alfonsín tuvimos el plan austral que iba a fijar el dólar por los siglos de los siglos, el traslado de la capital a Viedma o los pollos de Mazorín, que dieron leche como si fueran vacas en lugar de pollos. Más tarde, en el '89, apareció el menemovil, de donde Carlos Saúl prometía el salariazo, la revolución productiva, erradicar el hambre de los niños pobres y la tristeza de los niños ricos. Y cumplió. Los niños ricos dejaron de estar tristes. Algunos despistados opinan que con Carlos los humoristas vivimos una especie de edad dorada del chiste fácil, pero se olvidan que nosotros también vivíamos aquí y sufríamos las mismas cosas sobre las cuales hacíamos reír. Lo que sí es cierto es que *Méndez* nos servía todo en bandeja. Comenzando con los parientes, desde su cuñado Ibrahim Al Ibrahim, que fue el primer funcionario que no sabía hablar en castellano pero que sabía contar dólares en catorce idiomas. Hasta Zulema, a quien sacaron de la quinta presidencial con la ayuda de un brigadier de la Fuerza Aérea. Y por si esto no alcanzaba también estaba su peluquero, que figuraba como empleado del Senado, la mala lecha de Vicco, los mil días de María Julia y sus pieles, o la promesa de viajar a Córdoba en cohete espacial.

Arriba:
La guerra de los papelitos entre Clemente y José María Muñoz.

© Caloi.

Abajo:
Las caricaturas de Andrés Cascioli marcaron la identidad gráfica de *Humor*.

© Andrés Cascioli.

Mientras el "Mingo" Cavallo seguía los pasos de su maestro Martínez de Hoz y el *establishment* hacía lo que se le cantaba, Menem no tenía límites. Tanto podía andar en Ferrari por la ruta dos, prestarle el balcón a Madonna o sonreír mientras Gostanián, el gordito bolú, imprimía los menemtruchos. Pero lamentablemente llegó un momento en que Menem se excede. No sólo dice que el personal doméstico es de comprar muchos autos, sino que muy suelto de cuerpo afirma que él había leído a Sócrates. Ahí los humoristas quedamos descolocados, no podíamos hacer un chiste sobre eso porque eso ya era un chiste. Y de los buenos. Debo aclarar que a ninguno de nosotros nos da el cuero para inventar una cosa así. De la misma manera que es muy difícil dibujar una caricatura de Carlos en pantaloncitos de fútbol con las dos piernitas flaquitas y el quincho atornillado para que el viento no lo despeine. Es muy difícil porque eso también ya es una caricatura.

Fue esta también una época de cambios vertiginosos. La gente comenzaba siendo una cosa y terminaba siendo otra. Así como Adelina comenzó siendo una chica de la UCD y terminó menemista fanática, así el hermano Eduardo comenzó como abogado de provincia y terminó millonario, Cohan empezó como geólogo y terminó millonario, Hernández se inició como secretario que le preparaba las camisas y terminó millonario, Manzano nació como militante juvenil y luego se puso siliconas en los glúteos y terminó millonario. Y así podríamos nombrar a cientos. Sin embargo, pese a los esfuerzos de Barra y Nazareno, Menem dejó la presidencia y fue en busca de una Miss Universo que lo hiciera papá o abuelo o vaya a saber qué.

Y el que llega después a la Rosada es "Chupete" De la Rúa, que si bien no había leído a Sócrates, también tenía lo suyo. Se dormía en las reuniones, decía que no era aburrido, reponía a Cavallo no fuera cosa que los de arriba se enojaran; y además se convertía en el suegro de Shakira, todas estas cosas de mucha utilidad para cualquiera que hiciera humor.

Desde el 2001, poco tiempo antes de irse en helicóptero, De la Rúa se quejó que los humoristas se ensañaban con él y que eso desestabilizaba al Gobierno. O sea que los humoristas podíamos voltear un gobierno por el simple hecho de mostrarlo a él como un inútil con banda y bastón. Según esta teoría, el Gobierno no se desprestigió por el empobrecimiento del pueblo, el aumento de la deuda, el desempleo y la corrupción que lo inundaba todo. No, la culpa era de los humoristas que lo mostrábamos como un flancito cuando en realidad él era el mismísimo Robocop.

Diciembre de 2001. Saqueos, cacerolazos y la renuncia de "Chupete" De la Rúa vistos por Caloi (arriba, tira de *Clemente*) y Crist (abajo), viñetas aparecidas en el diario *Clarín*.

© Caloi y Crist, respectivamente.

AL FINAL VOY A TERMINAR CREYENDO QUE KIRCHNER ES UN MARKETINERO QUE SÓLO BUSCA DAR GOLPES DE EFECTO...
¿QUÉ LES PARECE LA IDEA? ME METO EN ESTE HUEVO DE PASCUAS GIGANTE, EL DOMINGO LO ROMPEN Y APAREZCO YO...
PARA LA ROSCA ESTÁN CHICHE Y CRISTINA
Nik

El humor en la Era K: Nik para *La Nación* (izquierda), Rudy y Daniel Paz para *Página 12*; (derecha) y Hermenegildo Sábat para *Clarín* (abajo).

© de sus respectivos autores.

Luego fue el turno de Rodríguez Sáa, que pasó tan rápido que no nos dio tiempo a nada. Aunque con la historia de la Turca, la contratación de Grosso y la promesa del tren bala, digamos que pintaba bien. Después, ya con el corralito, asume Duhalde. El país se caía a pedazos mientras él anuncia que el que había depositado dólares, recibiría dólares. O bien, que la Argentina es un país condenado al éxito. Sucedía que a veces reponían fragmentos de los programas de Tato y la gente decía "parece mentira, que vigencia que tiene". Pero se equivocaban, lo que sí seguían vigentes eran los mismos problemas, los mismos crápulas que nos habían robado durante años.

Pero a pesar de la hecatombe, los humoristas seguimos aquí. Los viejos y los nuevos. No desde afuera sino desde adentro, sufriendo lo mismo que cualquier otro y mucho más que unos cuantos que se afanaron hasta las canillas y aún siguen sueltos por ahí. Y así seguiremos haciendo lo nuestro, que es mirar la realidad desde otro lado. A veces con acidez, a veces con ternura, a veces con bronca. Pero siempre tratando de decir algo que es, casualmente, lo que pensamos.

Eso sí con un poco de humor. Gracias.

Después de los sostenidos aplausos del público, una voz femenina se hizo oír: "Si esta mesa redonda es sobre los treinta años de humor en la Argentina, ¿por qué no incluyeron al actual presidente de la Nación, el señor Kirchner? ¿Por qué llegaron hasta Duhalde?", Preguntó.

"Yo hablé hasta Duhalde -respondió Varela- simplemente para marcar un aspecto histórico. Mister K es algo que está ahora y al que los humoristas nos estamos refiriendo. Inclusive, aquellos que publican en medios gráficos se están haciendo una panzada con él. Y le recomiendo a Hermenegildo Sábat, que tiene unos dibujos que son magníficos. Simplemente no lo nombré a Kirchner porque considero que está inconcluso, que todavía no hay suficiente pan".

"Yo no sé si ustedes saben que hubo un atentado contra el Presidente -acotó Garaycochea-. Alguien intentó cerrarle el saco. En realidad estamos esperando. Pero Kirchner no es el primer pingüino, ya hemos tenido otros acá. Rojas por ejemplo".

Maitena fue la encargada de cerrar el tema: "Rudy y Daniel Paz hacen mucho humor con Kirchner; y del bueno. Nik también hace mucho, muy malo, pero mucho".

Alguien que anda por ahí...

De no haber muerto hace dos décadas, el próximo 26 de agosto Julio Cortázar apagaría sus noventa velitas, razón por la cual este 2004 ha sido declarado "año internacional cortazariano", bandera que internó a estudiosos, fanáticos y curiosos de todo el mundo en el pensamiento vivo de uno de los intelectuales latinoamericanos más comprometidos con su tiempo. Como una presencia inevitable, la sombra del gran Cronopio también sobrevoló los pabellones de la 30ª Feria del Libro, exhibiendo la simbiosis entre su obra literaria, el cine, la música, la pintura, la fotografía, la escultura y la historieta, arte al cual Cortázar le dedicó más de una leída y varias carillas.

Cortazar

Contra los Vampiros Multinacionales

Más allá de sus pasiones permanentes por el jazz y el boxeo, el autor de Rayuela también se vio atraído por las historietas, lenguaje donde descubrió otras posibilidades literarias y nuevos caminos para comunicar sus ideas más politizadas.

En pleno año cortazariano, Sonaste Maneco se une a las celebraciones rescatando tres de sus trabajos menos conocidos, frutos de la abierta relación que lo unía al noveno arte.

Por Fernando Ariel García

"No tiene importancia lo que yo piense de Mafalda. Lo importante es lo que Mafalda piensa de mí". Con esta respuesta, Julio Cortázar satisfizo las dudas que el cronista de la especializada revista francesa *Les Cahiers de la Bande Dessinée* alimentaba sobre la nena terrible ideada por Quino. Corrían los primeros '70, la imaginación luchaba fuerte por llegar al poder y los intelectuales europeos habían encontrado en las historietas nuevas materias primas para sus estudios sociológicos. De la mano de Francis Lacassin y Umberto Eco (director de la italiana *Linus*, motor de una revolución mundial alrededor del noveno arte), la semiótica posó sus ojos inquisitivos sobre las viñetas coloridas, hallando a Freud escondido en la casilla de Snoopy y un águila imperial tras la pechera de Superman.

Indiscutido protagonista cultural de esa politizada Europa, Cortázar redescubrió los comics como producto artístico y atractivo soporte para la difusión ideológica, permitiendo la publicación de varios de sus cuentos en las páginas de *Alter Linus* (desprendimiento de la mencionada e influyente *Linus*), contando con ilustraciones de los más importantes historietistas italianos.

Por ese motivo, cuando el artista plástico Alberto Cedrón le propuso la realización conjunta de un comic que plasmara la realidad argentina de 1974, Cortázar le respondió afirmativamente. *La raíz del ombú* (ver recuadro) marca el primer acercamiento creativo y profesional del escritor al medio historietístico, con una narración que terminó retratando la actividad de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar. El proceso de producción y armado de *La raíz del ombú* fue largo y complicado. Mientras esperaba que los dibujos de Cedrón llegaran a su domicilio de París, Cortázar acumuló premios, publicó *Octaedro* (1974) y formó parte del Tribunal Russell II, grupo internacional de artistas, teólogos, políticos y científicos reunidos en Bruselas, durante enero de 1975, para analizar el peligro que encarnaba el creciente y feroz intervencionismo económico-militar de los Estados Unidos en los países subdesarrollados.

Ilustración de Xavier Teixidó para la portada de *Fantomas contra los vampiros multinacionales*.

© Herederos de Julio Cortázar y Editorial Planeta.

La ESMA y los Hombres-Larva

La obra menos difundida y conocida de Cortázar es, técnicamente hablando, la única historieta que realizó el escritor, ya que tanto *Fantomas...* como *Monsieur Lautrec* fusionan el lenguaje del comic y el humor gráfico con los de la literatura. *La raíz del ombú* nació de un pedido del artista plástico Alberto Cedrón, cuyos hombres de color y carbonillas habían recorrido el mundo en cuadros y murales que, a decir de Miguel Briante, "parecían musitar una letanía de miedo".

En 1974, a Cedrón se le ocurrió realizar una historieta que pudiera asomarse al vértigo del abismo en que se encontraba la Argentina. Mientras su cabeza buscaba un escritor que se animara a acompañarlo en la tarea, una amiga que trabajaba en la Unesco le confió el teléfono de Cortázar. Cedrón lo llamó y, para su asombro, el autor de *Rayuela* aceptó instantáneamente. "Vos dibujá, y cuando tengas la historieta me la mandás que yo le pongo los textos", dicen que dijo el cronopio.

A lápiz, Cedrón desmenuzó la luz entre las sombras. Durante dos meticulosos años, fue desgranando la vida de los cabecitas negras que atracaban en Buenos Aires, atraídos como mariposas al fuego por las llamas peronistas. La historia se fue articulando alrededor de un gran ombú que crecía en el barrio de Saavedra (sobre la calle Vedia y muy cerca de O'Higgins), el mismo que hacía las veces de puerta al infierno en el *Adán Buenosayres* de Leopoldo Marechal. Entre sus añosas raíces, diversos túneles funcionaban como vasos comunicantes para una temible raza de hombres-larva. El 24 de marzo de 1976, el libro comenzó a tomar su forma definitiva. Los pasadizos subterráneos unieron al árbol con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); y los hombres-larva pasaron a metaforizar directamente a los torturadores que actuaban amparados por la oscuridad.

La raíz del ombú vio finalmente la luz en 1980, en una limitadísima edición realizada en Venezuela por

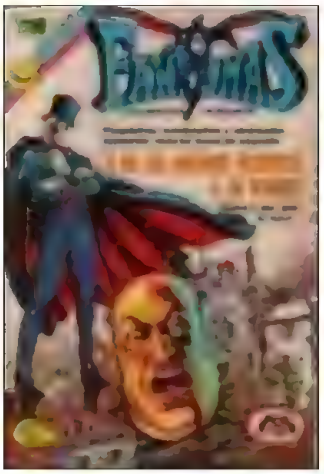
la Empresa de Energía Eléctrica del Estado. En el prólogo, su presidente Héctor Martínez sostenía que la historieta era un homenaje a "ese pueblo que encuentra en Cortázar la voz escrita para la muda condena y la gritada esperanza". La obra nunca circuló en la Argentina, razón por la cual se llegó a dudar de su real existencia. Las primeras imágenes pudieron verse recién en 1994, en un artículo del número especial que la revista *La Maga* dedicó al escritor.

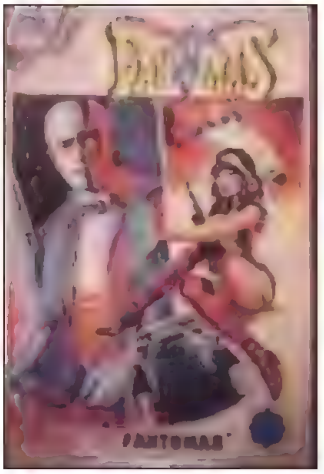
Veinticuatro años después de su aparición, en el marco de la exposición internacional *Presencias*, que celebra la vida y la obra de Cortázar a 20 años de su muerte y 90 de su nacimiento, los curadores Facundo de Almeida y Liliana Piñeiro acordaron con Cedrón su primera edición masiva, que llegaría a la Argentina junto con el megaevento, en agosto de 2004.

Con un final tan abierto como el del clásico Eternauta de Oesterheld y Solano López, *La raíz del ombú* dispara preguntas sobre cuestiones aún pendientes. "¿Cómo hay que seguir?. Esta historia continúa más allá del papel. Esta historia no es más que un pedacito de historia argentina. El resto está en manos de todo un pueblo".

Sólo 300 ejemplares de *La raíz del Ombú* se imprimieron en Venezuela.

© Herederos de Julio Cortázar y Alberto Cedrón.





Fantomas, La Amenaza Elegante, el clásico mexicano que leyó Cortázar.

© Editorial Novaro y Grupo Editorial Vid.

Charlando con los miembros del Tribunal, entre los que se encontraban Gabriel García Márquez y James Petras, Cortázar comenzó a hacerse algunas preguntas. ¿Cómo hacer llegar la resolución del Tribunal a toda América Latina, sometida a la voluntad de las multinacionales norteamericanas y sus impuestos gobiernos dictatoriales? ¿Cuál era el camino adecuado para difundir el llamado de alerta a los oídos sordos del mundo? ¿Existía un medio de comunicación lo suficientemente masivo y popular, capaz de alcanzar un mercado tan vasto como América Latina?

¿La historieta?

La amenaza elegante

Según Miguel Herráez, biógrafo del escritor, "el primer suceso histórico que le fuerza a adoptar una posición firme es el golpe de estado de Pinochet". Comprometido con la causa de la Unidad Popular desde que asistiera a la asunción presidencial de Salvador Allende, Cortázar vuela de París a Ciudad de México para participar de la tercera sesión de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar de Chile. Entre el 18 y el 21 de febrero de 1975, el trabajo de la comisión es arduo y doloroso. Después de cada reunión, Cortázar descansa, escribe y lee.

¿Estaban las historietas entre estos materiales de lectura? Los hechos ulteriores confirman que sí. ¿Qué buscaba Cortázar en una historieta? Si la pregunta realmente importa, varias pueden ser las respuestas:

1) Investigar el formato y sus características técnicas, ya que estaba trabajando en *La raíz del ombú*.

2) El previsible deseo de alguna lectura liviana para paliar el dolor que le producían las declaraciones de los exilados chilenos, justo en el país de mayor producción y consumo de comics *per capita* de América Latina.

3) Recuperar el placer de sus años infantiles, infestados por folletines, "novelas de caballería, los ensayos de (Michel de) Montaigne. (...) Y eso se mezclaba con novelas policiales, las aventuras de Tarzán, que me fascinaron en aquella época; Maurice Leblanc (creador del ladrón de guante blanco Arsenio Lupin), y luego la gran sacudida de Edgar Allan Poe", como declaró en alguna oportunidad.

4) Curiosidad ante la relectura mexicana de un clásico popular francés: *Fantomas*.

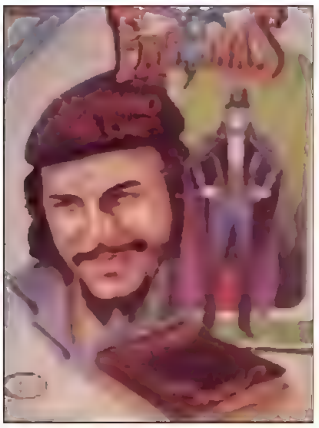
5) Todas las anteriores.

Juguemos uno de los juegos preferidos de Cortázar y rompamos la relación espacio-tiempo para resignificar el comienzo de *Fantomas contra los vampiros multinacionales* (en paréntesis, el texto que reemplazaría al original): "La reunión de Bruselas (Ciudad de México) del Tribunal Russel II (Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar de Chile) había terminado a mediodía, y el narrador de nuestra fascinante historia tenía que regresar a su casa de París (hotel de México), donde lo esperaba un trabajo bárbaro, razón por la cual no tenía demasiadas ganas de volver. (...) El viaje sería largo, y pensó comprar un diario o una revista; vio el kiosco multicolor (y) se abalanzó hacia la posible lectura. (...) Las revistas de tiras cómicas tienen eso, uno las desprecia y demás pero al mismo tiempo empieza a mirarlas y en una de esas, fotonovela o Charlie Brown o Mafalda se te van ganando y entonces *FANTOMAS, La amenaza elegante*, presenta LA INTELIGENCIA EN LLAMAS".

El héroe ideal

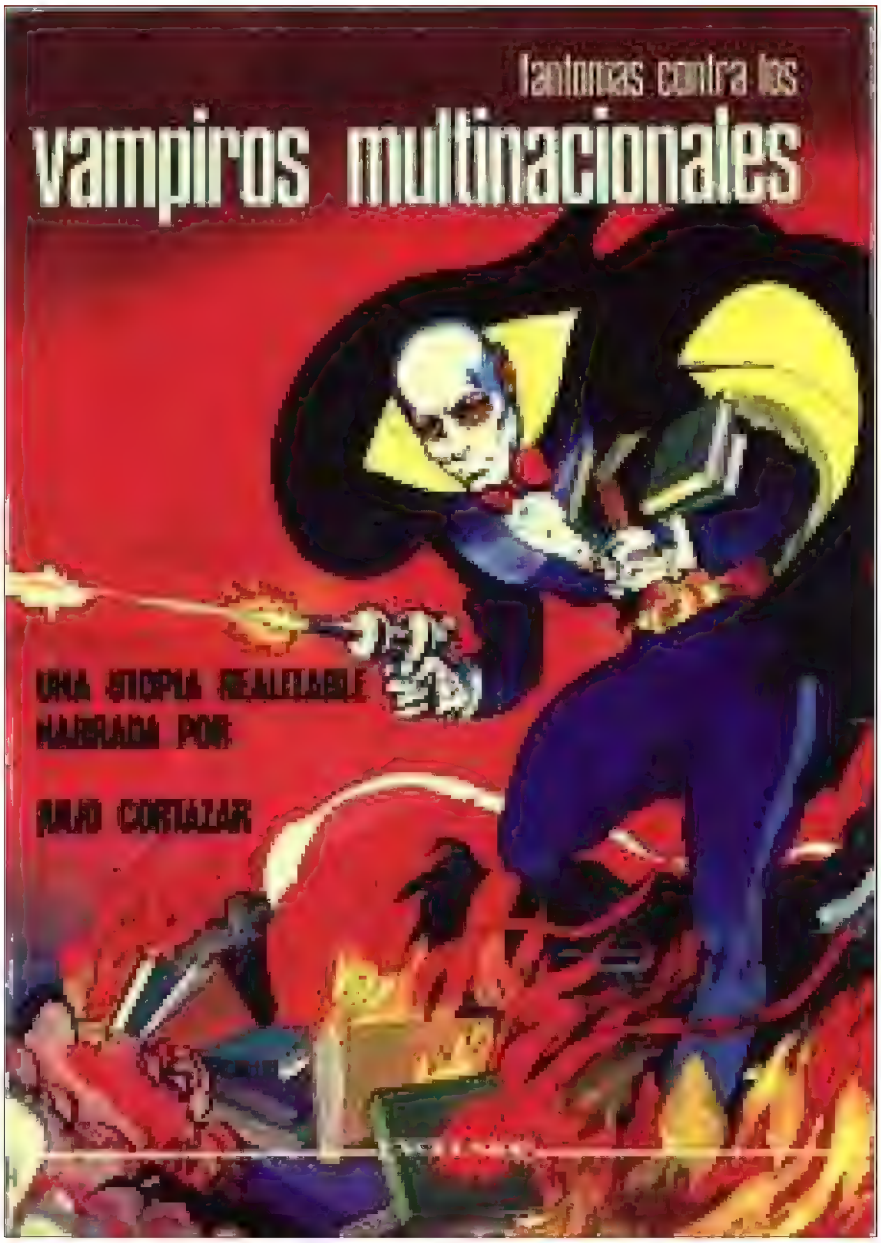
Entre los '60 y los '80, México fue el paraíso de las historietas en español. El nombre sagrado, cuyas siglas no podían pronunciarse en vano, era Editorial Novaro (EN). Todo fanático peregrinaje estaba destinado a terminar entre sus pliegos de papel barato impreso a cuatro colores. De *Batman* a *Susy, secretos del corazón*. De *Tarzán* a *El Pájaro Loco*. De *Supermán* (así, con acento en la a) a los *Clásicos del Cine*. De *Archi* a los *Cuentos de Walt Disney*. De *El Súper Ratón* a *Joyas de la Mitología*. De *La Pequeña Lulú* a las *Vidas Ejemplares* de todos los santos. En esos años, el mundo de la imaginación cabía en treintidós páginas más tapas.

Uno de los títulos más buscados era *Tesoro de Cuentos Clásicos*, dedicado a la adaptación de recordadas obras literarias. Entre marzo de 1966 y diciembre de 1968, la revista presentó una larga serie de aventuras de Fantomas, el asesino serial más importante de la literatura francesa, creado en 1911 por dos periodistas de la *belle époque*: Marcel Allain y Pierre Souvestre. Las dos primeras entregas mexicanas siguieron la premisa del original, pero a partir de su tercera aventura los autores locales comenzaron a inventar sus propias historias, modificando en el camino las motivaciones y los intereses de Fantomas. En pocos meses, la amenaza elegante pasó a ser un excéntrico y multimillonario ladrón que cometía sus robos con fines altruistas, invirtiendo todo lo sustraído en el progreso de la ciencia y el beneficio de la humanidad. Sus únicas compañías eran el gato Yago (un minino de 600 años, reencarnación de la mascota del faraón Snefru, padre de Keops y fundador de la IV dinastía), el profesor Johannes Semo (tataranieto de Julio Verne), el cómico robot C-19 y una liga de hermosas secretarias cuyos nombres respondían a los doce signos del zodíaco. Para enero de 1969, Novaro lanzó a la calle el primer número de *Fantomas, la amenaza elegante*. En 1991, el Grupo Editorial Vid retomó su publicación, cancelándola definitivamente a fines de 1995.



Con Cortázar, el Che Guevara y la Guerra de Malvinas, Fantomas se metió en la problemática social y política de América Latina.

© Editorial Novaro y Grupo Editorial Vid.



Portada de la primera edición de *Fantomas contra los vampiros multinacionales.*

© Tribunal Russell II.

Gran parte del suceso que obtuvo la historieta se debió a la sincronización que logró entablar con los intereses de las distintas capas sociales que la compraban. Atravesando la aventura lúdica, a mitad de camino entre Batman y James Bond, Fantomas promovía el estudio y la difusión de las culturas precolombinas ("Fantomas en el cenote sagrado", publicada en *Tesoros de Cuentos Clásicos* N° 128, en abril de 1968, fue muy utilizada en los colegios mexicanos), al igual que las bellas artes latinoamericanas (música, poesía, pintura, teatro y cine), con especial énfasis en las modernas corrientes locales.

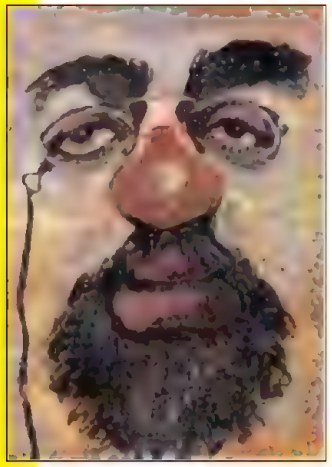
A pesar de haber fijado residencia en París, Fantomas viajó por todo el mundo, inmiscuyéndose en la problemática socio-política de América Latina. Estuvo en México, en Brasil, en Colombia y en Argentina durante la Guerra de Malvinas. Incentivó la lucha de los trabajadores ante el atropello de sus derechos, reclamando posesión de la tierra, el agua y el fin del trabajo infantil; se expidió contra el apartheid sudafricano; rescató un diario inédito del Che Guevara; condenó las persecuciones ideológicas de todo tipo y color; inició una activa campaña contra el tráfico y consumo de drogas; bregó por la igualdad femenina; participó en la guerra civil yugoslava; y apoyó técnica y económicamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, apenas asomó en Chiapas. Todo este trabajo le valió una nominación al Premio Nobel de la Paz, en una larga saga que culminó con un fuerte alegato antibélico y la denuncia de grandes negociados tras los fenómenos de la seguridad privada y el tráfico de armas. Y como si todo esto fuera poco, se dio el lujo de ayudar al Diego en el primer gol contra los ingleses. Sí. La mano de Dios era la mano de Fantomas.

La politización de los cómics de Fantomas cobró mayor virulencia a partir de 1971, con la incorporación a la ficción de referentes culturales internacionales en los roles de agentes secretos de la amenaza elegante. Además, los robos comenzaron a centrarse en empresas multinacionales (preferentemente norteamericanas), aportando pequeñas victorias para los pueblos explotados. Resaltan en esta época los guiones de Gonzalo Martre y los dibujos de Víctor Cruz Mota, los autores de "La inteligencia en llamas", historieta que Cortázar utilizará como puntapié inicial de *Fantomas contra los vampiros multinacionales.*

Una utopía realizable

Volvamos a Cortázar, en Ciudad de México, frente al multicolor kiosco poblado de revistas. Una portada le llama la atención ("un gentleman de capa violeta y máscara blanca se lanzaba de cabeza hacia el lector como para reprocharle tan insensata compra", escribirá después). Estamos en el 18 de febrero de 1975, primera jornada de trabajo de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar de Chile y fecha en que salió a la venta el N° 201 de *Fantomas, la amenaza elegante.*

Un corte, una quebrada y Toulouse



En todas las bibliografías de Cortázar, *Monsieur Lautrec* (1980) aparece mencionado como un libro ilustrado por Hermenegildo Sábat. Aseveración que, si bien no es falsa, tampoco dice toda la verdad. En realidad, *Monsieur Lautrec* es un libro de impresionantes acuarelas y óleos del "Menchi" Sábat, periodista (como él gusta definirse) que ha colaborado en los principales periódicos de América y Europa, editorialista gráfico del diario *Clarín* hace ya más de veinte años.

"A fines de 1977 -declaró Sábat a la revista *El Arca*- le escribí una carta (a Cortázar) a París contándole la admiración que sentía por su cuento *El Torito* (sic). Al año siguiente, lo visité en su casa de la rue Saint Honoré. Era el apartamento de un hombre exquisito. Le mostré los dibujos que había hecho sobre Toulouse Lautrec y él dijo que haría un texto para ellos sin comprometerse con el tiempo. Un año después recibí un texto muy peculiar con la recomendación de que lo leyese y ponderase. Recuerdo muy bien el verbo, "ponderar". Eso hice. Y entonces le escribí pidiéndole que retirara unas líneas que me parecía no tenían nada que ver con Toulouse Lautrec. Y él las retiró. Fue, a pesar de esa pequeña diferencia, una relación muy fructífera. El se portó muy bien conmigo y fue muy generoso al escribir un texto para mí. Lo recuerdo con mucho afecto".

El cuento de Cortázar, "Un gotán para Lautrec", avanza sobre la historia tras el lienzo *Salon de la rue des Moulins* (motivo sobre el que también trabajó Sábat), postulando la (ficticia) teoría de que Mireille, la prostituta favorita de Toulouse sentada en un sofá en primer plano, habría viajado a la Argentina para convertirse en la famosa Rubia Mireya disputada en lo de Hansen. Tomando este relato como base, el compositor argentino Jorge Zulueta escribió la partitura de la ópera *Un tango pour Monsieur Lautrec*. Estrenada en Francia en 1999, la obra cuenta con libreto de Jacobo Romano y letras del francés Jean-Louis Bachellier.

La historieta que lee Cortázar lleva por título "La inteligencia en llamas" y durante el transcurso de sus veintiocho páginas, el mundo sufre la desaparición y quemazón de libros y bibliotecas. La organización criminal responsable de la crisis responde al nombre de "La Espada de Gabriel"; y a Fantomas sólo le lleva diez cuadritos acabar con este peligro y ganar algo de dinero al mismo tiempo. Nada hay de extraordinario en la aventura, que incluye las apariciones de los escritores contemporáneos Alberto Moravia, Octavio Paz, Susan Sontag y Julio Cortázar. Todos ellos forman parte del vasto conglomerado de agentes de la amenaza elegante.

Movilizado por su presencia en viñetas, Cortázar consulta otros números de Fantomas. Y allí encontró una figura popular con la cual compartía ciertas posturas ideológicas sobre los temas tratados en el Tribunal Russell II. Tenía en sus manos el medio de comunicación y la capacidad de difusión masiva que requería su mensaje.

Ahora bien, ¿por qué diversos números de *Fantomas* y no solamente "La inteligencia en llamas"? Porque el Fantomas de *Fantomas contra los vampiros multinacionales* presenta una serie de actitudes que respetan a rajatabla la caracterización que la amenaza elegante poseía en los comics de esos años, pero que no se encontraban en esa aventura en particular. La fobia contra las multinacionales norteamericanas cae desplazada ante una organización terrorista francesa; la admiración de Fantomas hacia Luis Buñuel (el libro menciona la película *El perro andaluz*, codirigido por Buñuel y Salvador Dalí en 1928) cede ante la figura de Bertolt Brecht. Del canon historietístico, "La inteligencia en llamas" sólo muestra la consabida utilización de reconocidos artistas como agentes encubiertos del héroe, lista que Cortázar amplía con la incorporación de Norman Mailer, Osvaldo Soriano, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, José Lezama Lima, Caetano Veloso y Heinrich Böll entre otros.

Monsieur Lautrec, óleo que Hermenegildo Sábat pintó en 1980.

© Hermenegildo Sábat.

Aunque en una carta al poeta cubano Roberto Fernández Retamar (director de la revista *Casa de las Américas*), Cortázar se refiera a *Fantomas...* como a un "divertimento" que escribió para ayudar al Tribunal Russell II, el libro es, en realidad, la combinación perfecta entre el folletín, el comic, la literatura y el compromiso militante. Germen y único exponente de un nuevo lenguaje narrativo, *Fantomas contra los vampiros multinacionales* (subtitulado *una utopía realizable*) intercala la prosa con la historieta, la ilustración y una serie de esclarecedores documentos que revelan el papel de la CIA tras los golpes de estado en todo el mundo.

Fiel a sí mismo, en *Fantomas...* Cortázar arremetió contra los gobernantes coyunturales del mundo (Nixon, Ford, Kissinger, Pinochet, López Rega), pero también criticó a los intelectuales disociados de las luchas cotidianas. Poco antes de morir, se lo recordaría a Osvaldo Soriano: "en la medida que puedo soy un partícipe intelectual con la única arma que tengo, que es mi capacidad de escritura, para darle a la revolución esos elementos de información por un lado y de comunicación hacia el exterior por el otro, que tanta falta hace frente a las distorsiones, mentiras y calumnias".

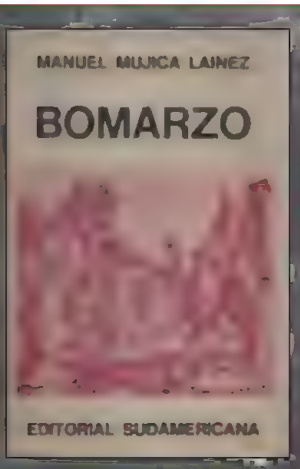
Fantomas contra los vampiros multinacionales, cuyos derechos de autor Cortázar cedió al Tribunal Russell, apareció publicado en México por el diario *Excélsior*, en junio de 1975. Aunque Novaro autorizó la reproducción de diez páginas de "La inteligencia en llamas", por decisiones técnicas y de diseño sólo llegaron a utilizarse siete, reproducidas a todo color. Si bien la idea original era imprimir varias ediciones para cubrir todo el territorio latinoamericano, sólo se llegó a concretar una primera tirada de 20 mil ejemplares, por lo cual el libro se elevó, casi inmediatamente, a la categoría de incunable literario e historietístico (status que no pudo alcanzar *Operación azteca: Fantomas al rescate*, fallida secuela de 1992 escrita por José Luis Franco y ambientada en la ciudad mexicana de Mazatlán).

La edición argentina llegó recién en noviembre de 1989, dentro de la colección *Los libros de GenteSur* del desaparecido matutino *Sur*. Pese a las buenas intenciones, el armado del libro es defectuoso, con las ilustraciones en blanco y negro, readaptadas por Diego del Valle y mal intercaladas en el discurso del texto. Complementaban el volumen el artículo "Historia del águila imperial", de Sergio Ramirez, y la carta abierta de Julio Cortázar a Pablo Neruda. En 1994, festejando los veinte años de aparición de *Fantomas...*, Doedytores puso a la venta una Edición Definitiva que incorporaba todo el material gráfico seleccionado por Cortázar, pero reproducido en blanco y negro por cuestiones meramente presupuestarias. Finalmente, en 2002, Ediciones Destino (sello perteneciente a Editorial Planeta) puso en librerías una nueva versión, con la historieta original redibujada para la ocasión por Xavier Teixidó y el Kraterestudio, una agencia de ilustradores publicitarios que no están a la altura de las circunstancias (Fantomas se disfraza de rubio y lo dibujan... Morocho!).

Junto con este cambio de estilo, la leyenda "Julio Cortázar cedió los derechos de autor de este relato con historieta al Tribunal Russell" cambió por la mucho más lucrativa "copyright herederos de Julio Cortázar".

En la primera edición argentina de *Fantomas contra los vampiros multinacionales* se retocaron burdamente las ilustraciones originales.

© Tribunal Russell II.



Las Aventuras de un dandy porteño

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la muerte de Manuel Mujica Láinez (1910-1984), la Fundación que lleva su nombre presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires la edición digitalizada de su obra completa (novelas, ensayos, biografías, poemas y crónicas de viaje), incluyendo escritos inéditos e inconclusos, crítica periodística, los manuscritos originales y más de 10 mil fotografías. Cabal representante de la aristocracia porteña, "Manucho" fue director general de Relaciones Culturales durante la Revolución Libertadora. Entre los '70 y los '80, sus dos trabajos más conocidos fueron adaptados en historieta por la Editorial Columba, detalle que la bibliografía canónica suela pasar por alto.

Lanusse *duque de* BOMARZO

A fines de 1972, cuando la pelea por el poder entre el presidente de facto Alejandro Lanusse y Juan Domingo Perón entraba en su recta final, la revista Intervalo obsequió a sus lectores con una versión historietística de Bomarzo, en un intento postrero de apuntalar al régimen.

El duque Pier Francesco Orsini frente a la Boca del Infierno, puerta de entrada a la Argentina.

© Herederos de Mujica Láinez y Editorial Columba.

Por
Fernando Ariel García

"Todo aquel que no se asombre ante este parque, no podrá admirar las otras siete maravillas del mundo", dicen que escribió hace más de 400 años Pier Francesco Orsini, duque de Bomarzo. El parque al que se refiere es, por supuesto, el Bosque Sagrado o Bosque de los Monstruos que ordenara erigir en los alrededores de su castillo, para honrar la memoria de su fallecida esposa, Giulia Farnese.

El lugar es famoso mundialmente por dos motivos: las estatuas gigantes que lo pueblan cual atribulados dioses paganos prófugos del paraíso terrenal; y por haber inspirado a Manuel Mujica Láinez su novela *Bomarzo* (1962), renacentista fresco biográfico del duque y lúcido análisis sobre el ejercicio del poder, el asesinato emparentado con las bellas artes y el logro de la inmortalidad como supremo acto político.

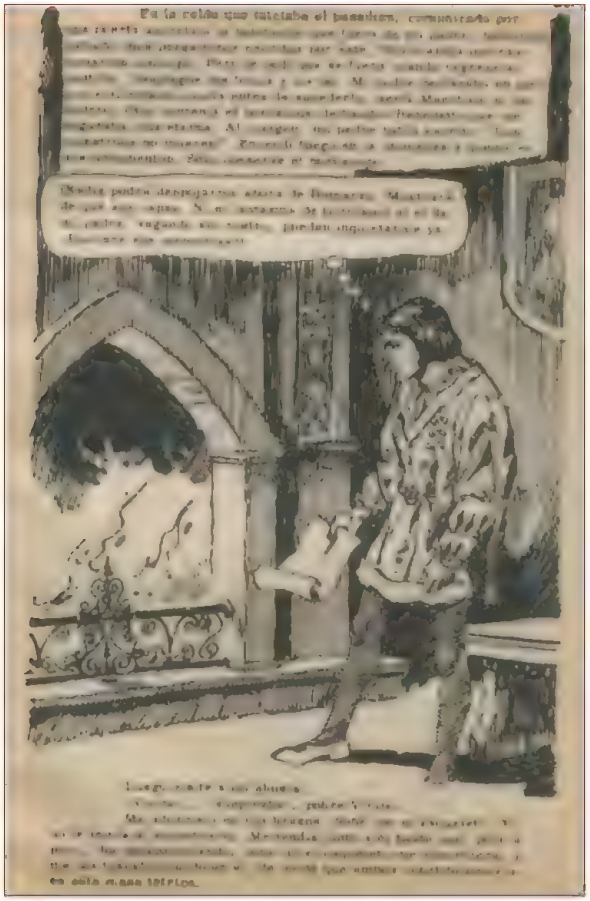
Si el escritor Arturo Jauretche tenía razón, "lo nacional es lo universal visto con ojos propios". Y en este sentido, *Bomarzo* puede (¿debe?) ser leído (y releído) como reflexión del discurso histórico local, sin importar los siglos que separan al hombre perfecto entronizado por Leonardo del hombre nuevo encarnado por el Che. No porque *Manucho* fuera hombre de izquierda, que no lo era, sino porque su trabajo revela los procesos de pensamiento debajo de las gorras verde oliva administradoras de los destinos de la Nación.

Además, el derrotero de *Bomarzo* grafica claramente el accionar de la dictadura. Cuando la ópera de Alberto Ginastera debió haberse estrenado durante la temporada de 1967 del Teatro Colón, la cruzada moralista encabezada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía la prohibió por su alto voltaje erótico, aunque la obra había sido muy bien vista por la familia Alsogaray (Alvaro era embajador en los Estados Unidos durante el estreno de la opera en el Lisner Auditorium de la Universidad George Washington) y fue defendida después por Mariano Grondona desde las páginas de *Primera Plana*.

Golpes y contragolpes ungieron al comandante en jefe del Ejército, Alejandro Lanusse, como presidente de la Argentina el 26 de marzo de 1972. Entre las premisas que debía llevar a cabo, figuraba la institucionalización del país a través del partido militar y, por consiguiente, la eliminación de Perón como contrincante electoral. Lanusse estaba destinado a perder la partida de ajedrez con el general; y tal vez por ese motivo sus movidas estratégicas pendularon entre la brillante devolución del cuerpo de Evita y la patética frase "en mi fuero íntimo, diré que (a Perón) no le da el cuero para venir".

Un mes después de este exabrupto verbal, el 29 de abril de 1972, *Bomarzo* llegó al Colón. El hecho fue muy bien recibido por la prensa y la sociedad, anotándole un poroto al dictador en su gorilístico lavado de imagen. ¿Se sentía Lanusse unido a la figura de Pier Francesco Orsini? Los dos estaban obsesionados con la inmortalidad, Orsini con la trascendencia física sobre el tiempo; y Lanusse con perpetuarse en el sillón de Rivadavia habiendo desbancado, nada menos, que al primer trabajador. Los dos estaban disminuidos frente al momento histórico que enfrentaban, Orsini cargando una joroba y rengueando frente al ideario grecolatino de belleza esgrimido por el Renacimiento; y Lanusse intentando tapar con la mano el viento que soplaba su grito de "Luche y vuelve". Los dos terminaron yendo a una guerra, Orsini contra Carlos V; y Lanusse contra Perón.

El fenómeno *Bomarzo* se había vuelto masivo y



culturalmente valorado gracias a la prohibición de Onganía y a su estreno en el Colón, respectivamente. Pero si algo le faltaba a *Bomarzo* era popularidad. Y así llegamos al *Bomarzo* que hoy nos ocupa, el menos conocido de todos, el que se presentó como historieta en un suplemento del *Anuario Intervalo* Nº 14, en diciembre de 1972, apenas un mes después del fallido retorno de Perón a la Argentina.

Intervalo era una de las publicaciones más vendidas del país, la única consumida por lectores masculinos y femeninos por igual. Producto cultural de la Editorial Columba (la misma de *El Tony* y *D'artagnan*), que agotaban más de cinco millones de ejemplares mensuales y promocionaban sus títulos en los partidos de fútbol relatados por José María Muñoz. La historieta *Bomarzo* se presentó como una entidad aparte de la revista madre, con tamaño de libro y alternando el texto en prosa con viñetas de comic (formato que durante años Columba utilizaría para adjuntar adaptaciones de exitosos *best-sellers*, como *El día del Chacal*, *Bonnie & Clyde*, *Tiburón* y *Rescaten el Titanic*), firmado por Pedro M. Mazzino (condensación del texto original) y Daniel Haupt (ilustraciones).

"Aparición de la magia". La obsesión de Orsini es la inmortalidad.

© Herederos de Mujica Láinez y Editorial Columba.

¿Qué ocurre?
Nada
No tienes qué temer, ahora. Eres mi esposa
Sí...
¿Tú crees que soy viejo, Leonor?
No.
Era él quien lo creía. Sólo con dinero había podido ganarle a los mozos... Y de golpe temió que ellos pudieran aparecer para llevarse lo

Un dandy en la corte de Editorial Columba

Mujica Láinez tiene el raro privilegio de ser el escritor argentino más adaptado por Columba, una editorial que hizo de la traslación un signo de identidad tan cuestionado como propio. *Misteriosa Buenos Aires* (1950), libro de cuentos ambientado en distintas épocas de la ciudad capital, fue llevada al cine en septiembre de 1981, en un tríptico dirigido por Alberto Fischerman ("El hambre"), Ricardo Wullicher ("La pulsera de cascabeles") y Oscar Barney Finn ("El salón dorado"). De la mano de Pedro M. Mazzino y Daniel Haupt (los mismos de *Bomarzo*), los relatos recalaron en el *Intervalo*, con una extensión que triplicaba la cantidad de páginas comúnmente otorgadas a las versiones de los éxitos cinematográficos. Para esa misma época, Valentín Prado (guión) y Haupt (dibujos) adaptaron "Los amores de Leonor Montalvo" (republicada en marzo de 1998 dentro del *Cine Color Intervalo* N° 124), uno de los relatos de *Aquí vivieron - Historias de una quinta de San Isidro: 1583 - 1924* (1949), primer libro de "Manucho" Mujica Láinez que seguía los acontecimientos históricos desde los muros de un solar en el barrio del título

Resulta curioso que siendo una adaptación sumamente fiel del libro de Mujica Láinez, la contratapa de *Bomarzo* se venda como una versión de la opera, "estrenada (...) luego de vencer notorias dificultades". Para qué hablar de prohibición, cuando la misma fue hecha por un gobierno militar, si lo que se busca es rescatar el logro de la administración Lanusse, que también es militar. Ya se sabe, entre toros no hay cornadas.

¿Fue la historieta de *Bomarzo* una operación encubierta del régimen? Poco probable. Es más lógico pensar en una respuesta organizada por una empresa con intereses ideológicos afines, enfrentada al proceso de renovación conducido por la "Tendencia Revolucionaria", especialmente la Juventud Peronista que respondía a Montoneros. Y al igual que Orsini, Lanusse terminará bebiendo el veneno mezclado con el elíxir de la inmortalidad. Entre las páginas de Columba se encontraban algunos de los guiones más virulentos de Héctor Germán Oesterheld, creador del Eternauta y cuadro de la "Orga", que bajaba línea delante de las narices de sus propios enemigos. El resto es historia. Lanusse perdió, Cámpora fue al Gobierno y Perón al poder.

Bosco dei Monstri. Así se refería Orsini a sus jardines residenciales plantados de monstruosas figuras monolíticas. Pero *monstri*, en su latín originario, significa algo más que monstruo según la actual acepción de la palabra. Quiere decir también mostrar y demostrar. En ese sentido, *Bomarzo* muestra y demuestra las monstruosidades que son capaces de cometer los verdaderos dueños del poder, los eternos detentores de la Historia. Y si no, veamos los acontecimientos del 20 de junio de 1973, cuando los jardines de Bomarzo se mudaron a los bosques de Ezeiza.

San Isidro, 1583.
El amor como antesala del cautiverio y la venganza.

© Herederos de Mujica Láinez y Editorial Columba.

¡Sonaste Maneco!, o el origen de un nombre

El gran simulador

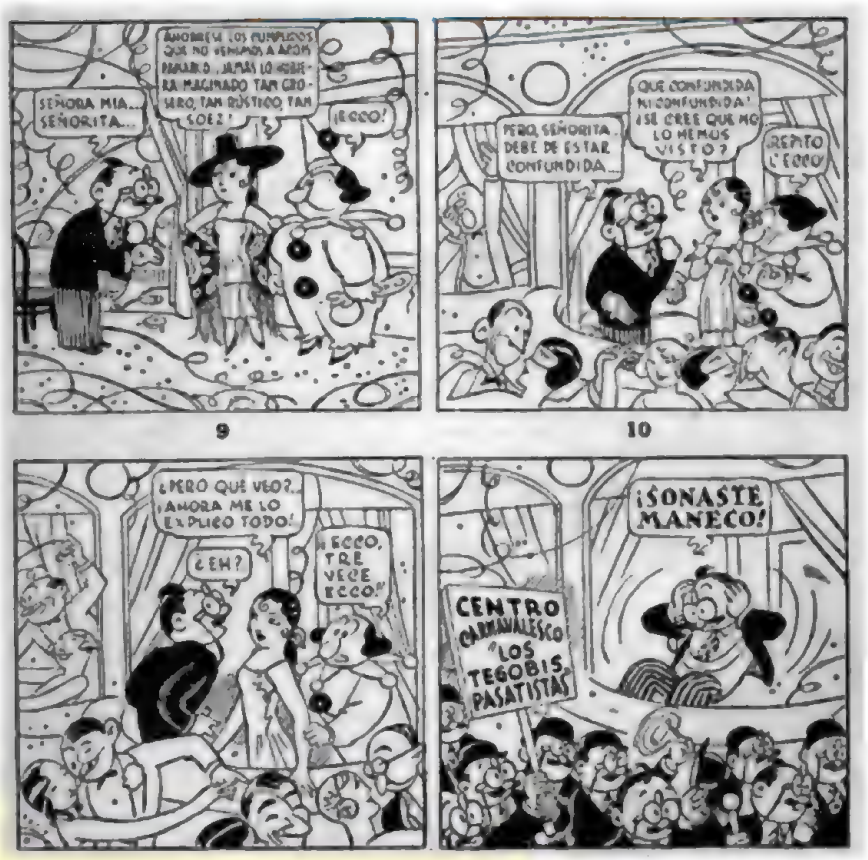
Pionera del género en la Argentina, Las desventuras de Maneco fue una de las historietas más aplaudidas por la sociedad de los primeros años '30. Obra de Eduardo Linage para la mítica Caras y Caretas, impuso en el habla popular una frase que aún hoy se repite con nostalgia: ¡Sonaste Maneco!

Y Hernán Ostuni te cuenta por qué.

Creadas hacia 1932 por Eduardo Linage, *Las desventuras de Maneco* se publicaron en la legendaria *Caras y Caretas*, revista de actualidad que revolucionó el periodismo, las artes plásticas y la literatura rioplatense, marcando a fuego los comportamientos sociales de la época. Pequeño hombrecito de inefable atuendo (saco negro, pantalón rayado, bombín y bastón), Maneco representaba fehacientemente una alcurnia a la cual no pertenecía y en la que intentaba mediar.

Como personaje, Maneco se encuadra dentro del primer arquetipo del "chanta porteño", psicología muy cercana a la de Julián de Montepío (el prototípico Isidoro creado por Dante Quinterno), que configuraba una suerte de emergente social surgido de las primeras conquistas sociales del Irigoyenismo, así como del encuentro de los inmigrantes y criollos que habitaban en Buenos Aires intentando equipararse con la clase patricia.

Vivillo, aprovechador, ventajero por naturaleza, Maneco pretenderá medrar con cualquier situación que se le ponga al paso, vendiendo influencias inexistentes, codeándose con las "señoras gordas" de las sociedades de fomento o defendiendo causas perdidas. De todas formas, el eterno resultado que obtendrá será desastroso para su simulada imaginería, ya que ante el derrumbe estrepitoso de la ficción, nuestro personaje sólo atinará a repetir su resignada muletilla, aquella frase que hoy le robamos: ¡SONASTE MANECO!



Se dice de mí....

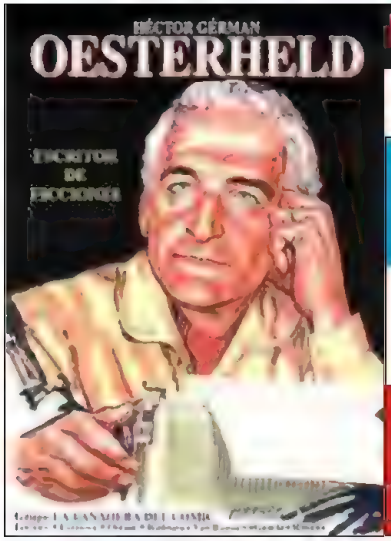
"(Linage) ha creado un personaje cuya frase ganará la calle convirtiéndose por un tiempo en uno de los dichos preferidos de los porteños". Siulnas (Oscar E. Vázquez Lucio). *Historia del Humor Gráfico y Escrito en la Argentina. Tomo 1-1801/1939*, Eudeba, 1985.

"Cómicas andanzas de un pequeño caradura que se finge influyente, pero al que sus pequeñas trapisondas siempre salen mal, provocando la hilarante y eficaz frase final: ¡Sonaste Maneco!". Trillo, Carlos y Saccomanno, Guillermo. *Historia de la Historieta Argentina*, Ediciones Record, 1980.

"Caradura porteño (...) cuya clave es la posesión de un apellido, un guardarropas, una presencia exterior esmerada, el uso de ciertas conexiones burocráticas y la manipulación más o menos hábil de algún saber y de algunas normas de trato social. Palabrero, audaz, desaprensivo y simpático, el personaje satiriza de manera amable e indirecta una de las facetas del comportamiento de la clase media alvearista y justista". Rivera, Jorge. "Historia del humor gráfico argentino (1)", *Crisis* N° 34, febrero de 1976.

Nuestro amigo Maneco haciendo de las suyas.

© de su respectivo propietario.



Héctor Germán Oesterheld en Chile

Aventuras tras la Cordillera

Uno de los períodos menos conocidos y más confusos en la obra de Oesterheld corresponde a su paso por Chile.
Para este artículo, extracto del libro inédito Héctor Germán Oesterheld. Escritor de ficciones, contamos con la invalorable colaboración de los investigadores trasandinos Jorge Montealegre y Eric Cristian Díaz; y de los historietistas José Palomo, Hervi y Carlos Alberto Cornejo, tres colaboradores de HGO.

Por Hernán Ostuni

Arriba:
Portada del libro inédito de La Bañadera del Cómic sobre Héctor Germán Oesterheld. Ilustración de Ricardo Villagrán.

© Ricardo Villagrán y La Bañadera del Cómic.

Abajo:
Ilustración promocional de la serie *Ronie* (sic) *Lea "El Muertero"*.

© Herederos de Oesterheld y Editorial Zig-Zag.

A fines de los '60, con la aventura de Editorial Frontera definitivamente clausurada, Héctor Germán Oesterheld decidió probar fortuna en Chile. Del otro lado de la cordillera, mientras intentaba colocar sus historietas, empezó a colaborar con la Editorial Zig-Zag, que se encontraba publicando exitosos comics de factura nacional. Para esas páginas en el clásico formato mexicano (popularizado por Editorial Novaro), Oesterheld realizó diversos unitarios de género bélico en la revista *U-2* y, fundamentalmente, las series *Ronnie Lea "El Muertero"* y *Jimmy "Tornado" Salas*.

La primera, típico western protagonizado por un justiciero criado por los indios navajos, guarda algunas similitudes con el clásico *Sargento Kirk* que Hugo Pratt ilustrara en *Misterix* primero y en *Hora Cero* después. Ronnie Lea, con la ayuda de sus amigos el Sargento Cross y Marduke Barney, pelea por imponer el orden en el salvaje oeste mientras intenta "cumplir su venganza y recuperar su tierra", tal como anuncia la publicidad de sus aventuras. Presentado en la revista *Far West* durante 1967, tuvo como principal dibujante a Germán Gabler.

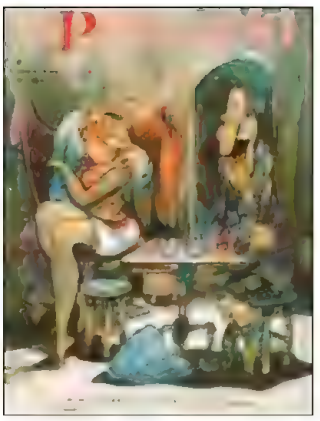
En *Jimmy "Tornado" Salas*, Oesterhled abordó nuevamente el ámbito deportivo, focalizando su mirada en el mundo del automovilismo y la vida cotidiana de un corredor de fórmula 1. Iniciada en *Ruta 44* Nº 5 con el apartado gráfico alternado entre Hernán Jirón y el argentino Eugenio Zoppi, quedó finalmente a cargo de Germán Gabler.

Más allá del estricto terreno de la aventura "seria", Oesterheld también se volcó hacia el humor entre costumbrista y picaresco de *El Pingüino*, la publicación estilo *Rico Tipo* que, en esos momentos, Alberto Vivanco dirigía para la editorial Lord Cochrane. Allí, el creador de *El Eternauta* dio a conocer *Crónicas de Hueso Pelado*, con dibujos de Pérez D'Elias y Eugenio Zoppi.

También para esta revista, Oesterheld escribió *Cuentos del Corrientes*, narrando las cómicas desventuras de un marginal; *Satanka* (nombre que utilizara como alter ego de *Charlena*, el personaje publicado en un suplemento de *Karina*) y *Aprendiz de Brujo*, estas últimas con dibujos de Angel "Lito" Fernández. Analizando este período de la historieta chilena, un artículo periodístico resaltaba que "entre los colaboradores extranjeros (de *El Pingüino*), nos parece de gran interés destacar la participación del guionista argentino Héctor Germán Oesterheld, cuyas historietas fueron ilustradas por Hervi (*La comida del gato*) o en conjunto por Alberto Vivanco y José Palomo (*La venganza de Cándido Fonseca*).

El dibujante Carlos Alberto Cornejo profundiza la jugada editorial que pretendían implementar con Oesterheld: "Discurrimos un plan audaz. Transformaríamos la revista de humor *El Pinguino*, introduciéndole historias de Héctor, disimuladamente... hasta convertirla en 'Territorio Oesterheld'". Pero no pudo ser, los tiempos se volvieron negros y, a ambos lados de la Cordillera, sueños y proyectos volaron al exilio.

O se tiñeron de rojo sangre.



Arriba:
Portada (por Hervi) de *El Pingüino* N° 570.

© Hervi.

Abajo:
Portadilla de *Jimmy "Tornado" Salas*.

© Herederos de Oesterheld y editorial Zig Zag.

Ambas ilustraciones fueron tomadas de la página web Ergocomics.

Gabler: "Siempre fui un gran admirador de Oesterheld".

"Ruta 44 fue creada por Hernán Herrera, Subdirector de Historietas, a partir de un personaje (Jimmy Tornado Salas) que era dibujado por alguien con un estilo muy similar a Breccia (o el mismo Breccia a media máquina). Por alguna razón, la historieta dejó de llegar desde Argentina y la tomó Hernán Jirón en dibujo y, finalmente yo, en guiones y dibujos. No creo que haya tenido gran venta, pues el tema era algo árido. Me sirvió para aprender a dibujar coches de carrera, para lo que tuve que empezar a invertir en revistas del género, como *Road & Track* y otras.

"Siempre fui un gran admirador de Oesterheld y era asiduo comprador de *Hora Cero*. No tuve el agrado de conocerlo personalmente, pero creo que ha sido el mejor guionista latino y creo que uno de los mejores del mundo. El primer episodio de *Ronnie Lea, el "Muertero"* fue dibujado por Breccia, pero, aparentemente, no se llegó a acuerdo con él para proseguir, por lo que me endosaron el "cacho" a mí. Hasta ese momento, por mi carácter de dibujante novel, no tenía el peso para decir que no. Hice lo mejor que pude en un género que nunca me gustó".

Extraído del reportaje a Germán Gabler realizado por Mariano García y publicado en el portal chileno *www.ergocomics.cl*.

Mis encuentros con el Eternauta

Por Carlos Alberto Cornejo Campaña.

En Chile, su país natal, creó con Alberto Vivanco la tira cómica Lolita, publicada por el diario local Clarín entre 1960 y 1973, año en que decidió radicarse en España. Allí realizó más de veinte álbumes de historietas, traducidos a siete idiomas. Escribió, entre otros libros, el cuento infantil La Desaparición del carpincho y la biografía Un Santo para Chile, respectivamente ilustrados por Hervi y Themo Lobos. Estrenó cinco obras de teatro y mereció una nominación a los Premios Goya de Cine en 1988 por su adaptación de la novela de Ernesto Sábato El Túnel. Fue miembro del World Press Institute y de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de España. Poco antes de su fallecimiento, acaecido en Madrid el 20 de mayo de 2003, escribió este artículo especialmente para La Bañadera del Cómic.

Arriba:
Primer plano de Carlos Alberto Cornejo Campaña.

Abajo:
Portada de la edición danesa de *Alí Babá y los 40 ladrones*, obra de Cornejo y *Chiqui* de la Fuente.

© de los autores.

1

Cuando recuerdo a Héctor G. - y ocurre más a menudo de lo que mi pena quisiera- caigo en una imagen recurrente. Nos encontramos a ambos lados de una mesa estrecha, él ocupa la silla vacía de enfrente, poco a poco, como un hectoplasma (¿Héctor-plasmado?) y yo lanzo su palabra-frase de estupor, esa que ponía en sus relatos cuando un personaje chocaba con lo innombrable:

- Pero...

Podría ser - y quizás sea - como la primera página de *El Eternauta*, el verdadero, dibujado por Solano López. Al guionista sin nombre se le aparece Juan Salvo de noche en su estudio, y cuando se pregunta si está ante un fantasma, el visitante dice: - Podría darte centenares de nombres y no te mentiría. Todos han sido míos.. (El de *El Eternauta* es un gran comienzo. Abierto, misterioso, capaz de sostener la trama entera que publicó tres veces y con dos variantes; un comienzo que luego sabremos es también final, donde se enfrentan un guionista y un personaje siendo imposible atisbar quien es el autor de la historia, o si nos ocultan datos. Magnífico "punto de fuga" para una saga extraviada en el tiempo...)

Podría ser también como nuestro primer encuentro cara a cara, a ambos lados de una mesa en un salón del subsuelo del Hotel "Los Tres Sargentos" de Buenos Aires, cerca de Leandro Alem. Era enero de 1965, 35 grados a la sombra. El, un hombre con canas prematuras, de 45 años. Yo, en plan de joven reportero, había cruzado la cordillera y lo llamé para entrevistarlo (había hecho otro tanto con Divito, Quino, Mario Clavel y algunas figuras de teatro). Todos me citaron en su sitio de trabajo. Héctor G. vino a mi hotel. Lector suyo desde hacía siete años, para mí, Héctor G. era el más grande guionista de historietas del habla hispana. Seamos precisos: el único merecedor de ese título. Yo hacía periodismo y escribía los textos de una tira diaria de humor desde hacía cinco años en Chile, pero *el guionista de historietas*, la mente detrás de varios ríos de seriales simultaneas, era él.

Entonces, Lee Falk mantenía vivos a *Mandrake el Mago* y *El Fantasma*; Harvey Kurtzman había escrito hasta hacía poco, de tapa a tapa, los textos de la revista *Mad*; y René Goscinny era más conocido por *Astérix* que por su copiosa obra de director de *Pilote*. En Buenos Aires, a Héctor G. le había tocado hacer todavía más que a ellos. Inventar decenas de personajes y escoger sus ilustradores fue lo de menos: impuso una profesión y un estilo, editó más revistas de las que se cuentan con los dedos, infundió respeto por la forma de expresión de dibujo y texto. Lo imaginaba como ese grabado de Doré donde al *Quijote*, sentado en su biblioteca, lo rodean los espectros de cien escenas... sin embargo, ese día, Héctor G. no tenía sitio de trabajo.

No me invitó a su casa de las afueras para evitarme el tren, explicó. Yo ya la conocía por haberla perfilado Alberto Breccia en el primer capítulo de la serie *Sherlock Time*. Con un toque a lo Alfred Hitchcock, Héctor G. se metía en sus historietas, o las llenaba de pistas (su casa, su hermano, alguna cita de otra revista de la editorial). En el verano del 65, vino a mi hotel y sostuvimos un intercambio insólito.

Creí normal principiar con su *Sargento Kirk*, raro por ser un western sin cowboy.

Sí, me dijo, *pero no es para tanto. Es el poema de* Martín Fierro *replanteado en el Oeste, el soldado desertor que se amiga con los indios. Tiene un vaquero compinche... me interesaba el ambiente...*

--¿Y *El E*ternauta?

Partió como algo entre la novela La Guerra de los Mundos *de Herbert G. Wells y el modo en que la contó Orson Welles por radio. Si los marcianos atacan, deben hacerlo donde el lector lo note... en Buenos Aires, este caso. Y no basta poner marcianitos verdes, con antenas... deben ser extraterrestes de horror como los Manos o los cascarudos. En el fondo, pensé un Robinson Crusoe, la soledad del hombre rodeado no por el mar sino por la muerte...* (Está escrito: se anticipó a su propia historia... Lo leo y me entra un escalofrío). *Y no es un hombre solo. Este tiene su familia y sus amigos y juega a las cartas en un chalet de Vicente López ajeno a la invasión que se viene encima. Queda más consistente, ¿no?*

Busqué en la memoria una serie boscosa: *Ticonderoga*, donde Hugo Pratt incluía mapas del Canadá

Bueno, de chico leí El último de los Mohicanos *de Fenimore Cooper. Es un homenaje, ¿no?...*

¿Y la forma en que cuenta las historias... el narrador está dentro de la acción para que sepamos que es "su versión" y no una realidad lo que oímos. Eso no pasa en *Superman*, *Batman*, ni *Dick Tracy*... dije. Él puntualizó:

Cierto... es un truco que inventó Conan Doyle. Nunca conocemos a Sherlock Holmes ¿recuerda? Es más sugestivo que el Dr. Watson, con poca imaginación y mucho asombro, nos ponga al tanto. Hay mayor intriga si en un trozo el narrador entiende sólo a medias lo que pasa. Se ha hecho mucho, pero funciona...

Quise subrayar lo original de *Black Poppy*, la historia de un bombardero y su tripulación dibujada a dos manos por Solano y Schiaffino.

Hubo una película sobre la historia de un barco, desde que sale de los astilleros hasta que lo hunde un submarino... esto era parecido pero en el aire...

Si lo viera ahora, le diría que el mismo cambio de elemento resurgió en el cine en los años 90: La historia de un bombardero veinticinco años después que el suyo, pero más propagandístico, menos entrañable, que se llamó *Memphis Belle*. La conversación pudo seguir con cada ficción que Héctor G. inventó y *mantuvo*. Si las hubiese nombrado una por una, como una guía de teléfonos al día, creo que una por una las habría degradado, con un suspiro, una clave, alzando sus hombros de camisa gris, *no eran para tanto*. Empecé a mosquearme. Había viajado a establecer que era el mejor en su género, pionero de una carrera narrativo-industrial desconocida en América Latina (un guionista profesional y no un dibujante-guionista)... ¡y él no me dejaba!

2

En los años transcurridos, he repasado esa conversación y ha cambiado. Tras los Golpes de Estado que sobre todos cayeron en el Cono Sur, debí viajar a otros países y vivir de la escritura de guiones de cómic, de cine, de TV... y de teatro, aunque en teatro no se llaman guiones.

Arriba:
Hora Cero Nº 1,
o el big-bang de la
moderna historieta argentina.

Ernie Pike es © Herederos de
Héctor G. Oesterheld y
Herederos de Hugo Pratt.

Arriba:
Ilustraciones de Solano López para cuatro portadas del *Hora Cero semanal* dedicadas a *El Eternauta*.

© Herederos de Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López.

Aprender a recorrer una cuerda floja entre la solemnidad y la broma, desoír las arengas de los entusiastas que, después de todo, sólo leen. Yo había llegado como un lector de historietas, él me acogió como un autor de historietas. Me había zambullido en sus páginas nadando sueños y él me explicó cómo se sostiene el sueño, todo el mes y el año que viene. Con plazo de entrega, y ajustándolo cuando hay que cambiar al dibujante.

Desde otra óptica, él fue un señor que descubría artistas talentosos, les creaba el personaje y el entorno precisos para que se lucieran y, tras el éxito, el dibujante se iba a Europa, a otra casa editorial, para hacer lo mismo que venían haciendo sólo que... a veces peor. Si esto no quieren reconocerlo algunos artistas, a los anales me remito.

¿Cuántos personajes debió disfrazar o rebautizar para capear las mudanzas del equipo o la editorial? La historieta es un sueño industrial que exige héroes únicos e irrepetibles, ¿cómo se compatibiliza eso?

Héctor G. fundó familias de *primos entre sí*: ¿no es *Bull Rocket* medio-hermano de *Joe Zonda*? ¿Quién puede distinguir a *Randall* de *Kendall*, del chileno Arturo del Castillo? ¿Dónde acaba *El Eternauta*, para dar paso a *Mort Cinder*, que textualmente se traduce "Muerte y Ceniza" y, triste evidencia, terminaron siendo sendas sombras del propio Héctor G. con su vida (y su desaparición) y el preciso epitafio: "la muerte que no acaba de serlo"?

Regimientos de solitarios, protagonistas de tres cabezas, pocas mujeres, narradores del silencio, pintores de espejos... una pléyade que sólo se puede sostener como él lo hizo, con su sonrisa humilde y su mirada larga:

- Y bueno, no es para tanto. Es la historia de X que desemboca en Z, en otro tiempo y otro país.

Sabía detectar el tejido subyacente de lo que contaba, como sería el mito trasplantado de geografía. Esa noche yo no lo capté porque no había vislumbrado la existencia de tradiciones narrativas ni de la necesidad de perpetuar cánones. Sólo en la continuidad, se puede cambiar.

Apuesto, no se lo pregunté, que él no leía cómics en su infancia, sino novelas del siglo XIX, grandes relatos de aventuras, escritos cuando los escritores y el público creían en la Historia y su progreso de avance lineal. Sólo persiguiendo esa creencia, tomando lo inexplorado como nuevo y no como algo previsto (la diferencia entre descubrir América y descender en la Luna) podemos ver el cambio. En las series de Héctor G. los personajes tienen una vida.

Aún no salían esas películas con número (*Tiburón* 2, 3, 6) como zapatos fabricados por horma donde no cabe el estupor del personaje (no importa si soldado con casco, indio comanche o boxeador) cuyo sendero se abre a lo desconocido... y él se detiene y dice "pero..." pues le surge la duda ética, la voz que oye tras la oreja, la conciencia del mal o del error.

Pregunté a Héctor si ese "pero..." era invento suyo. Se rió. Le conté de la primera vez que lo leí sabiendo que era él (de niño, había leído cuentos infantiles como *El diario de mi amiga Delia*, que no firmaba): Fue un crepúsculo de 1957, a la vuelta del colegio. Arranqué su nombre de las inalcanzables alturas de un kiosko de revistas santiaguino, medio tapado por periódicos. Lo leí en las portadas de *Hora Cero* y *Frontera*.

El kiosko, el único que traía esas revistas, estaba frente al palacio de La Moneda, que sería bombardeado por unos patriotas, tres lustros después.

Sus revistas cruzaban los Andes de a dos o tres, sin orden lógico, manteniendo a los fans al borde del infarto. Nos desbordaban con un cargamento de emociones o por fallo del vuelo, pasábamos dos meses preguntando cuándo llegarían.

Estaban mal guillotinadas, en el borde de una asomaba el comienzo de la otra, revelando que las imprimían juntas, para ahorrar. En las portadas de Hugo Pratt e Ivo Pavone despegaba una historia que concluía adentro.

Así supe que Héctor G. Oesterheld no podía ser un invento ... ¡en el interior de las publicaciones gemelas firmaba nada menos que *ocho* guiones magníficos y bien dibujados, un asalto al imaginario comandado por él frente a un grupo de maestros: Pratt, Solano López, Ivo Pavone, Carlos Roume...!

En la primera portada de *Hora Cero* un soldado atacaba al lector, fusil en mano, trazado con una línea como de Milton Caniff. Pero no era un super-héroe, tenía el enfoque de un fotógrafo de fuste, como Robert Cappa. En la misma portada, en una viñeta inferior comenzaba *Ernie Pike*: "Francotiradores", con una frase estilizada hasta hacerse incomprensible: "Ese día había visto matar fríamente a un hombre, a un soldado. Eso me decidió a escribir, quise desahogarme de tanta muerte, de tanta..." El texto se suspendía. Pasé meses buscando la continuación. En la página uno, se ponía a hablar un señor supuestamente inspirado en un reportero real de la Segunda Guerra Mundial, Ernie Pyle, pero aquí lo llamaban *Ernie Pike* porque su cara no era la del reportero, sino la del guionista Héctor Germán Oesterheld. ¡Cómo jugaban con la realidad y la ficción! Más nos marearon al año siguiente. Presentaron a *Buster Pike*, supuesto hermano de *Ernie* que escribía sobre el crimen en Nueva York, con dibujos de Julio Schiaffino. El personaje explicaba ante un escritorio, mientras sacaba unos cigarrillos del bolsillo superior: -"Yo soy un free-lance, o sea, escribo donde me dejan. Se puede ser free-lance porque uno es tan célebre que lo piden en todas partes... o porque lo publican por cansancio después de intentar tres editoriales infructuosamente"...

Me acostumbré a las 4 historietas por ejemplar, y al concurso donde ofrecían un safari al África, si respondíamos un enigma de la historieta *Tipp Kenya*, dibujada por Carlos Roume. Al cumplirse el plazo, el premio se cambió por un weekend en Juan Fernández, "la isla de Robinson". No me preocupó: prefería los peligros dibujados a los leones cerca.

Encargué por correo los primeros cien números de *Hora Cero suplemento semanal* (que nunca habían llegado a Chile) y me los enviaron en un sólo sobre de papel marrón, rebalsado por todos lados. En el primero, de cubierta anaranjada, Arturo del Castillo aprendió a dibujar historietas. Las viñetas de partida de *Randall the Killer* decían poco... pero cuatro páginas más allá, cambiando el tamaño y el achurado, tras sostener un duelo de tinta china con Charles Dana Gibson, nació el maestro del western que Arturo no dejaría de ser mientras vivió..... ¡Cada escena era una ilustración!

3

A Héctor G. el perfeccionismo de Del Castillo lo traía por el camino de la amargura. Tardaba dos números en redondear un capítulo y abordaba la continuidad de modo endiablado. Distribuía el guión completo en papeles cuadriculados y dibujaba las escenas que más le atraían (la 32, la 45, la 86...). Le quedaban maravillosas, pero a fin de mes no había acabado la entrega ni tenía páginas completas para publicarlas en serial. Héctor G. tuvo que desarrollar un proceso inverso: rellenaba con textos los huecos blancos y el resultado era un cuento de soberbias ilustraciones. Sus muchos admiradores recortaban las viñetas, enmarcaban las hojas. Pero... ¿y los lectores que esperaban leer una historieta?

Intercambiando confidencias, conté lo que nos ocurrió - por culpa suya y de *Ernie Pike* - hacia 1960, con mi socio Alberto Vivanco, antes de lanzar nuestra tira *Lolita* en el diario *Clarín*. Atraídos por el universo bélico que él servía con Hugo Pratt, intentamos una historieta similar para ofrecerla a la única publicación del género que había en Chile, *Okey*. La ambientamos entre los maquis franceses, tema que desconocíamos en absoluto, con tres páginas de 7-8 viñetas. No hicimos guión, íbamos dibujo a dibujo, como quien monta un caballo a pelo. Vivanco trazaba las acciones, yo improvisaba textos parado detrás de su espalda. Como al cuarto día, llegamos a la última página. Vivanco, seguramente agotado, pidió llevarse las páginas a su casa para traerlas listas por la mañana. Tenía que ser un desenlace heroico. Un maquis se hacía pasar por su hermano y lo fusilaban. Había que resaltar el sacrificio. Vivanco siguió con el sistema de primero dibujar y después poner el texto; y se enredó al cambiar los héroes... ¡llegó con una historia incompleta e insondable donde los hermanos se habían cambiado dos veces, uno por el otro! Ni él mismo sabía cuál debía morir al final.

En ese momento decidimos dedicarnos al humor...

Arriba: Tres ediciones extraordinarias publicadas por Editorial Frontera.

© Herederos de Héctor G. Oesterheld.

Arriba:
Para el *Misterix* de Editorial Yago, Oesterheld escribió *Mort Cinder*, *Indio Suárez* y *Los Marcianeros*, entre otras historietas.

© de su respectivo propietario.

- Y bueno, usaron el gambito más arduo, ¿no? "El vuelco de Sydney Carton" es siempre enredado.

¿Sydney Carton? El nombre era familiar pero ¿de dónde?

- Es el héroe de Historia de dos ciudades, *de Charles Dickens. Va a la guillotina en lugar de otro. ¿No vio la película con Ronald Colman?*

La habían estrenado seis años antes que yo naciera... y él la tenía tabulada.

En 1965, Héctor G. aún confiaba en reflotar la Editorial Frontera.

- Nos comió el éxito -explicó- *Se nos fueron las estrellas, seguimos con los ayudantes, hubo problemas de distribución..."*
Me iba a contar otro elemento de la caída, pero lo calló. La posibilidad de publicar en Chile quedó en el aire.

En los años siguientes me tocó viajar por el hemisferio norte. Cuando volví, Alberto Vivanco dirigía el departamento de arte de una editorial en Santiago. En 1968 volvimos a Buenos Aires a entrevistarnos con Héctor G.

Queríamos (necesitábamos) dar a conocer su producción al otro lado de los Andes, pero no era fácil encontrar ejemplares en esos días. Fuimos a la Editorial Yago y Editorial Abril, donde Héctor había debutado en los '50; y compramos *todos* los *Misterix* y *Rayo Rojo* - hasta unos *Gatito* con textos suyos - que hallamos.

Los metimos en una maleta de doble fondo... y nos detuvieron en la aduana por contrabando de revistas. Protestamos. No podían creerlo, los policías, cuando comprobaron que los 400 o 500 ejemplares que llevábamos, era cada cual distinto al otro." ¿Y piensan leerlos todos?" nos preguntaban.

Héctor G. Oesterheld visitó Chile en 1969 y nos sentábamos de a tres en un parque frente al río Mapocho a preparar nuestra confabulación.

Hemos dicho que en Chile no había historietas de aventuras. Por costumbre, se importaban o se traducían. Y ese año hubo otro escollo: las elecciones que llevarían a Salvador Allende al Gobierno desataron la fuga de los dueños de las mejores imprentas del país, llevándose las máquinas.

Discurrimos un plan audaz: transformaríamos la revista de humor *El Pingüino*, que Vivanco supervisaba para Editorial Lord Cochrane, introduciéndole historias de Héctor G., disimuladamente, hasta convertirla en "Territorio Oesterheld".

Al año siguiente, ya no había Pingüino y la editorial Lord Cochrane se había mudado a Miami. En 1973, por no haber, tampoco había palacio de La Moneda, bombardeado por aviones Hawker Hunter. Me pregunto qué habrá sido del kiosko frente a La Moneda donde llegaban *Hora Cero* y *Frontera*... pero es una pregunta para *El Eternauta* (quiere decir "El navegante de la Eternidad") si consideramos las plurales catástrofes que abarca.

Tampoco sobrevivió nuestra tira *Lolita*. Desaparecida de Chile resucitó en Colombia, en los años '80.

Volé a Madrid. Me especialicé en guiones de comics aprovechando la pasión por *Astérix* de entonces, que atraía como imán a los editores de Europa. En España hay dinastías de grandes dibujantes descendientes de Goya, pero trabajaban para el extranjero: Inglaterra, Estados Unidos, Francia. En su tierra, los traducían.

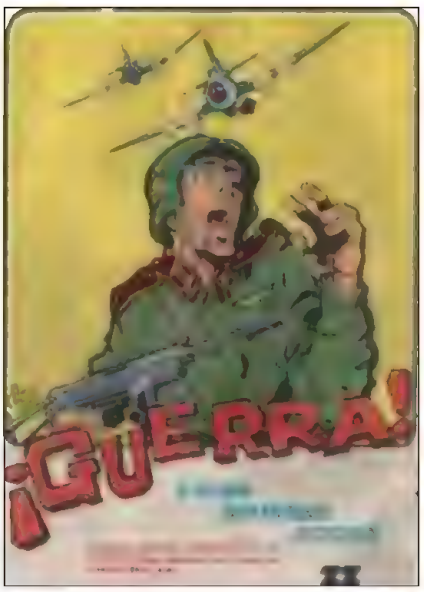
La editora Nueva Frontera creó un puente a través de los océanos y sacó a la venta viejos "clásicos" de Oesterheld, especialmente los dibujados por Hugo Pratt, que ahora vivía en Italia. Fueron bien recibidos pero nada era material nuevo. Los entendidos en historieta apuntaron que Héctor G. ya no escribía sus fabulosas sagas de tiempo y angustia de antaño. Yo me preguntaba: si lo hiciera ¿quién lo leería en su país, convulsionado? Había hecho del exilio una aventura... poco antes que la mitad de su patria partiera a exilarse. Un exilio sin fronteras, porque se puede acabar exiliado en todas partes...

4

En la Feria de Frankfurt de 1978 corrió como un reguero de pólvora el rumor que Héctor G. había entrado a la lista de los "desaparecidos", ese término infame que aportamos desde el Cono Sur al diccionario. Desaparecido no es el que desaparece, sino es un ser humano que, por orden superior, queda suspendido entre la vida y la muerte. Sus familiares y amigos no sabrán más de él, pero en los registros militares quedará anotado que se le envió de un lugar a otro y de vuelta, en un círculo asfixiante.

Circularon varias versiones de lo ocurrido. La más persistente, que Héctor G. cuidaba a sus nietos en casa de su hija cuando vino una patrulla. Fue visto más tarde en un campo de prisioneros, otros dicen que en las filas para subir a los aviones que sobrevolaban el Río de la Plata y volvían vacíos. Nadie desmintió estos finales ni él ha vuelto a casa. De ser así, lo apresaron no como escritor ni como denunciante, sino como abuelo y esto a mí me calza. Cuidar a los nietos cuando la madre/ hija está presa, es una acción moral, muy suya.

Durante la guerra sucia, la palabra "moral" se



desvirtuó, gente "de bien" se la apropió y todavía hay jóvenes que la confunden con aborto, divorcio o sexo como si la destrucción de familias, la tortura y la corrupción no fueran asuntos morales y más graves.

Héctor G. escribía sobre la aventura pero no de aquélla, romántica, que se suelta "al viento" (a-ventura). Lo prueba de modo inobjetable esa viñeta recurrente de sus narraciones. El héroe se detiene, perplejo, ya no está ante la escapada juvenil, enfrenta una coyuntura más alta y profunda: como en las novelas de Stevenson o de Conrad. " Pero...", dice, y duda en dar un paso al frente o detenerse según le indica su conciencia.

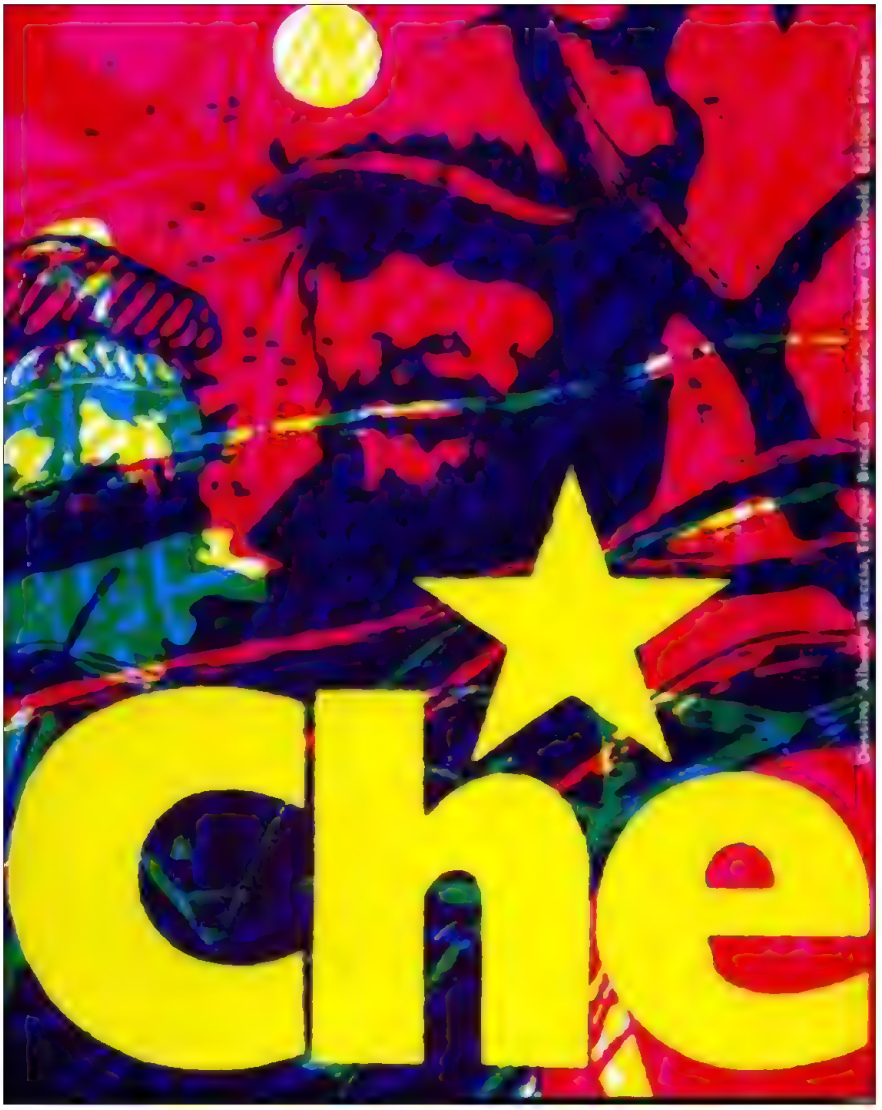
En los stands de la Feria de Frankfurt se podía encontrar *El Eternauta* de Breccia, *Ernie Pike* de Pratt y *Kendall,* que era *Randall* con otro nombre. Eran apenas la espuma de la ola. Seguro que las historias de Héctor G. estaban en otros sitios, en revistas holandesas, almanaques italianos, con los rasgos indelebles del desaparecido aunque no siempre con su firma, que sólo evocamos los que no podemos olvidarlo, frente a la mesa. ¿ Se llamaba Esterheld o Westerheld?

¿Dónde estará su cuerpo, ya que sus ficciones se reflotan de tanto en tanto? Y aquel comienzo inconcluso, tan suyo: "Habían matado fríamente a un hombre. Eso me decidió a escribir, quise desahogarme de tanta muerte, de tanta..." ¿Escribía *bien* Héctor G? Decía: *"Las historietas no se escriben, se hacen. No es tanto asunto de fantasía como de disciplina"*; pero en los 60 y 70, el tema estético nos preocupaba.

Izquierda: Portada de Themo Lobos para *El Pingüino* N° 510.

Derecha: Ilustración publicitaria de Máximo Carvajal para la revista *¡Guerra!*, en donde Oesterheld publicó unitarios bélicos.

© de sus respectivos autores.



Arriba:
Portada de la
edición francesa de
La vida del Che (Fréon, 2001),
trabajo del que
Oesterheld
se sentía orgulloso.

© Herederos de Oesterheld,
herederos de Alberto Breccia y
Enrique Breccia.

Fluctuábamos entre *Rayuela* de Cortázar y *Cien Años de Soledad* de García Márquez, que empujaron el "boom" de la literatura latinoamericana hasta elevar su prosa americana-barroca-pero-recortada, a elemento constitutivo del castellano moderno. Era costumbre apoyar a la revolución cubana y rechazar a Borges, no por cómo escribía, sino para quién. A cuarenta años de distancia y varios millones de libros vendidos, la división sigue igual, aunque el aplauso viró de orilla. La revolución cubana es repudiada y Borges, reverenciado. De Cortázar, ya se opina como de Neruda, magistral en lo fantástico pero ¿has leído lo político?, como si fuera posible leerlo por líneas salteadas. ¿Qué quedará de las letras de nuestro continente en cuarenta años más?

Los últimos en verlo, me han comentado el orgullo de Héctor G. por *La Vida del Che*, un monográfico con (Alberto y Enrique) Breccia. En su período como redactor de Abril, Oesterheld partió usando un habla funcional, con una pizca de retórica, una lengua radial que sonaba a micrófono, los personajes *se oían*.

A fines de los '50, en Editorial Frontera fue recortando los adjetivos, mantuvo un cierto ritmo de tango en las reflexiones, pero pulió las imágenes hasta competir con los dibujos.

Con Ernesto Sábato comentamos su participación en la diatriba entre nacionalismo y universalidad: no se es más auténtico porque se escriba sobre la pampa, sino cuando se pone a un argentino en Nueva York o París y el personaje actúa y se reconoce como argentino. Rudyard Kipling perfiló el carácter inglés pintando británicos en la India. La identidad étnica se prueba cuando en el extranjero deviene "un modo de ser".

Respecto al lenguaje, cómo olvidar ese párrafo de *Diario de Guerra de un Soldado* -relato novelado-, último suspiro de su editorial, en una época en que ya apenas tenía dibujantes. De un soldado al que habían apresado los japoneses, apuntaba: "Lo habían mutilado. Le cortaron los dedos, la nariz, todo lo que sobresale..."

El detalle con que narra la mutilación -con pudor, como si estuviera en una cafetería de Corrientes y Suipacha- es digno del último Eternauta, donde presentaba lo cotidiano desde una altura de grandeza y aceptaba la valentía con compasión:

- Cuente la verdad, amigo ¿qué sentido tiene esparcir lisonjas y recursos publicitarios a estas alturas? Fue una etapa linda, entre el '57 y el '64... siete años locos que se fueron. Nuestras historias se han reeditado mil veces. Muchos amigos treparon las cumbres de Europa, otros tuvieron suerte cambiante, pero mejor que al partir en cualquier caso. Nos corresponde el orgullo de haberlos nacido. Después... nos desaparecieron.

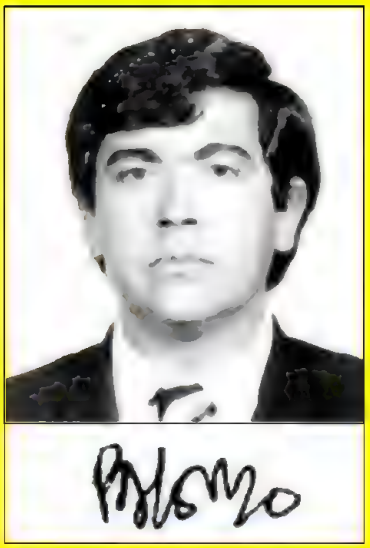
Pero ese final ¿no es también un rasgo nuestro?

Cierto. Entre el temple del inmigrante, el lazo del gaucho y el mate bien cebado. Si no re-aparece esta noche ante mí en la mesa estrecha, es porque no le cebé bien el mate. ¡Qué despiste! Miro la silla vacía que reservo para recordar a Héctor G., el hectoplasma, el Héctor-plasmado... por si vuelve, por si asoma.

Pero....

"Creo que el tiempo le ha dado la razón"

Por José Palomo Fuentes



Nació en Santiago de Chile en 1943 y a los veinte años comenzó a colaborar en las revistas humorísticas más importantes de su país: El Pingüino **y** Can Can**, hasta que con sus colegas fundó** La Chiva**. Ilustró innumerables libros infantiles, pero es reconocido internacionalmente por su tira** El Cuarto Reich**, una de las críticas más lúcidas y divertidas hacia los gobiernos dictatoriales del cono sur. Sus dibujos recorrieron el mundo, siendo publicados en los periódicos** Unomásuno**,** La Jornada **y** Reforma **(México),** La Nación **(Chile),** La Reppublica **(Italia) y las revistas** El Jueves **(España) y** Humor Registrado **(Argentina), entre otros medios.**

Escribió este artículo especialmente para La Bañadera del Cómic**.**

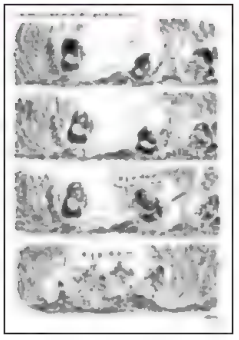
Fue al final de los sesenta. Junto con el recordado Oski, gran amigo y colega, Oesterheld apareció en la redacción de la revista *El Pingüino*, en ese entonces bajo la dirección de Alberto Vivanco (hoy perdido en Venezuela). Llegó con un montón de originales de historietistas argentinos que querían colocar algunos materiales en revistas chilenas. En aquel tiempo -como hoy- la "mishiadura" golpeaba a la Argentina y había que buscar por dónde. De los trabajos que había recuerdo unos de Lito Fernández, cuya característica principal era que a todos los personajes les dibujaba colmillos afilados, lo que les daba un toque vampiresco. Eran muchos más, pero ese es el que salta en mi archivo mental.

Para nosotros fue de gran experiencia conversar con HGO. Nos relató sus andanzas por suelo argentino como topógrafo o geólogo; y su capacidad de levantar información con sólo mirar el lugar. Imagino que eso le sirvió para reconstruir muchas historias en *Hora Cero*, a partir de un par de fotografías. Debemos haber tenido unas cinco o seis conversaciones, largas, sobre la forma de trabajar gráficamente un argumento. Recuerdo que hacía mucho hincapié en profundizar en el personaje para darle verosimilitud al relato. Además me impresionó provocativamente el que usara el género bélico no para ensalzar a supuestos héroes, sino para subrayar la urgencia de paz que tenemos todos. Su intento es hoy más válido que nunca.

En aquel tiempo había varios movimientos en el mundo editorial; estaba en práctica la sustitución de importaciones y se adoptó esa política en distintos campos. Se suspendió la importación de revistas mexicanas (Novaro, por ejemplo) y las editoriales locales llamaron a jóvenes talentos y empezaron a hacer historietas nacionales. Zig-Zag, la más importante del país, llevó la iniciativa. Estos intentos necesitaron apoyo de todo tipo. Y fue en este escenario que HGO arribó a Chile.

Como persona, Oesterheld tuvo la sensibilidad y la paciencia de responder a todas nuestras preguntas e impertinencias. Queríamos saber cómo se hacían sus historietas. Insistía mucho en la calidad gráfica puesta al servicio del relato. Fue generoso con su conocimiento y nos inculcó un respeto absoluto a nuestro trabajo. Nos dio ideas para lograr que el trabajo de los más viejos dibujantes del país mejorase. Habló específicamente de dos de los grandes de aquel tiempo, Abel Romero y Mario Igor. Tuvimos la suerte de conocerle justo en el tiempo en que estábamos haciendo nuestras primeras herramientas.

Como Thomas Mann, insistía en que al final siempre se impone la calidad. Lo que permanece es lo que está bien hecho. Creo que el tiempo le ha dado la razón. Su desaparición a manos de la mediocridad armada, de la ignorancia fanática, sólo nos puede dejar el compromiso de evitar que esa gente pueda estar de nuevo al mando de nuestras naciones y nuestras vidas. Es lo menos que podemos hacer en su memoria y en la de muchos otros que desaparecieron de igual forma.



Arriba:
Primer plano y rúbrica de Palomo.

Centro:
Tomo recopilatorio mexicano de *El Cuarto Reich*

.

Abajo:
Una de las planchas humorísticas de Palomo.

Todas las ilustraciones son © del autor.

“Me tocó hacer imagen de algunas de sus historias, temblando las manos ante el desafío”

Por Hervi

Eduardo Hernán Vidal Martínez (Hervi) nació en Santiago de Chile en 1943. A los catorce años debutó en Mampato, suplemento infantil del diario El Mercurio . Reconocido internacionalmente por su personaje Supercifuentes (rebautizado Cibercifuentes), publicó en Hoy, El Pingüino y el mítico Topazé. Junto con Palomo y Alberto Vivanco fundó la revista La Chiva, que pasaría a denominarse como La Firme bajo el gobierno de Salvador Allende. Fue director artístico de Quimantú hasta que la editorial cayó desmantelada por orden de Pinochet. En la actualidad, se desempeña como editorialista gráfico del diario chileno La Tercera.
Escribió este artículo especialmente para La Bañadera del Cómic.

¡Aquí te pillé una yayita viejito!... ¡DICOM!
¡COM!
Bueno. Ahora vamos a la acción: usted va a prender la torta del machitún...
Linda la torta ...¿Tiene gelatina?
5.SIGUE

Luego, en la canela..
Tú indio malo, terrorista, atentar contra forestal que traer divisas talando bosque
¡Y bosque timporta....!
8-FIN

Héctor Germán Oesterheld tenía esa cara de corresponsal de guerra inglés que cuadraba perfectamente con su personaje *Ernie Pike*. Lo leí durante mis años adolescentes en sus crónicas del frente, relatando la guerra, aquélla, la segunda, la última de las guerras que aún tenía algo de espacio para dramas humanos, para confrontaciones personales no mediatizadas por la computación.

Era el horror visto desde otra perspectiva, desde la mirada de un observador espantado por la violencia irracional, ajeno a las apologías hollywoodenses que retrataban la guerra como una forma bella de hacer justicia. Las revistas *Hora Cero* y *Frontera* traían esas historias en que los grandes dibujantes argentinos lo retrataban con su nariz quebrada y su pipa, como un Sherlock Holmes latinoamericano narrando invenciones extraordinarias.

El naipe de temas iba desde los episodios de la colonización de Norteamérica -la visión emocionada de la extinción de las razas originales- hasta los más insólitos escenarios de la ciencia ficción- los extraterrestres estableciendo una cabeza de playa en Buenos Aires, sacando a un grupo de amigos de su rutina semanal de jugar al truco en su tranquila casa de barrio- pasando por ese gran tema de la Segunda Guerra Mundial.

Cómo fue capaz de nutrir y sacar el máximo de capacidad a cada ilustrador con sus invenciones, cómo supo lo que podían Alberto Breccia, Solano López, Sosa, Moliterni, y etcétera, etcétera, cada uno de los dibujantes que se le ponía por delante, es el asombro.

Se comprenderá también el asombro propio, el de un entonces joven dibujante chileno, al ver entrar a su lugar de trabajo al mismísimo *Ernie Pike*.

Naufragio de un proyecto

Hacia fines de los '60 Héctor Oesterheld, Alberto y Enrique Breccia pergeñaron la creación de una revista de divulgación para el público infantil. La bautizaron *Kon Tiki* en homenaje a la balsa que había unido el Callao (Perú) con la isla de Raroia (Polinesia), en 1947. La publicación presentaría artículos centrados en la currícula escolar e historietas de humor y aventuras. Pensada y armada para Chile, *Kon Tiki* nunca superó la etapa preparatoria. Investigando entre los restos del naufragio, La Bañadera del Cómic encontró el "mono" de presentación de la revista, donde resaltan un desconocido episodio completo de *El Indio Suárez* (serial boxístico que HGO y Carlos Freixas crearan para *Rayo Rojo* en la década del '50), ilustrado por Eugenio Zoppi; y la humorística *Interpolito*, dibujado por Alberto Breccia. H.O.

Arriba:
Autocaricatura de Hervi.

Abajo:
Dos viñetas de su personaje más famoso: *Cibercifuentes*.

© Hervi.

No se podía creer, el creador de *Sherlock Time*, *El Eternauta* y mil otras historias, ahí, en el escritorio de al lado tecleando en una Underwood nuevas historias para los dibujantes de nuestro país. Pienso que fue un poco desorbitado el encuentro; y no llegamos a la altura de las circunstancias con nuestro trabajo, que tenía un dejo provinciano frente a esas obras monumentales de la historieta argentina.

Me tocó hacer imagen de algunas de sus historias, temblando las manos ante el desafío. Eran tiempos de revolución y cambio, de nuevas fórmulas contra el oscurantismo, de voluntades generosas para hacer un mundo mejor. Oesterheld estaba en eso. Para nosotros era un tipo maduro, visto desde nuestros veintitantos, pero nos asombraba su "modernidad", su mención agradecida de lo que había aprendido de sus hijas, muchachas empapadas hasta el tuétano de la música, la política y el vértigo de los sesenta. Era, para uno, melenudo y barbudo entonces, asombroso conocer a un "viejo" que se emocionaba con los Beatles, que estaba con la revolución cubana y que quería lo que uno quería entonces- que es lo mismo que aún queremos- más justicia, menos guerra.

Estábamos, además, inmersos en nuestro propio sueño, luchar por una sociedad más justa, lo que tal vez no permitió disfrutar del talento y la calidez de este hombre en toda su magnitud, como debió ser.

Estaban pasando demasiadas cosas y apenas alcanzaba el tiempo para digerirlas. Es algo que me apena. Recuerdo conversaciones cargadas de intensidad, entre tarea y tarea, haciendo una revista humorística mientras el mundo se venía abajo intentando llegar a las nubes.

Y cómo todo se terminó en forma abrupta y siniestra, momentos después. Cómo se acabaron los trabajos, los sueños, los proyectos.

Y su vida.

En este mundo falta una oficina de reclamos.

Hervi: "Héctor Germán Oesterheld era un tipo absolutamente abierto, un amigo del alma".

"De (*Condorito*) me fui a *El pingüino*, de la editorial Lord Cochrane, que la había dejado Guido Vallejos. Llamaron a Alberto Vivanco a hacer la revista, entonces, Pepe Palomo, su hermano Jorge, Alberto y yo empezamos a hacer *El Pingüino*. Nosotros cuatro éramos el núcleo principal, desde luego colaboraban muchos más dibujantes... muchos argentinos.. Oski. Incluso llegó a hacer guiones H.G. Oesterheld.

"La verdad es que yo, personalmente, no conocí a Oski muy en profundidad. Él tenía una personalidad un poquito huraña, no era un tipo sociable, pero era un gallo talentoso y, por lo que me dicen los amigos, también entrañablemente cariñoso, afectuoso... pero había que dedicarse a ser su amigo, no era fácil..., no como Oesterheld que era un tipo absolutamente abierto... él llegaba y a los dos minutos ya eras amigo del alma. Por ejemplo, en ese tiempo era el auge de los Beatles y él era un tipo mayor que, por influencia de sus hijas, se había metido en la música contemporánea, estaba loco con Los Beatles ¡era otro tipo de argentino! Bueno, las dos hijas de Oesterheld también son desaparecidas".

Extraído del reportaje a Hervi realizado por Carlos Reyes y Christiano, publicado en el portal chileno *www.ergocomics.cl*.

Arriba:
El *Ernie Pike* de Oesterheld y Pratt marcó a los historietistas chilenos.

© Herederos de Héctor Germán Oesterheld y herederos de Hugo Pratt.

LOS PASAJEROS DE
AVENIDA DEL PARQUE
48

HOY SE VA... SEGÚN EL JUEZ Y LA LEY, USTED HA CUMPLIDO...
...LA CONDENA CON BUENA CONDUCTA. MI OPINIÓN, QUE NO CUENTA, ES EL ERROR MÁS GRANDE QUE...
...COMETEN, DOCTOR INKUBE. ASESINOS CÓMO USTED SIEMPRE QUEDAN EN DEUDA CON LA JUSTICIA...
PERO...¡LA LEY ES LA LEY!. Y FRENTE A ELLA, UN FUNCIONARIO COMO YO...
...SÓLO DEBE ACATAR. QUE LA SOCIEDAD SE ENCARGUE DE TENER CUIDADO CON LA MARCHA DE SUS PASOS...
PUEDE RETIRARSE...
¡AHORA COMIENZA MI VENGANZA!...

SUB
SEÑOR...
¡POR FAVOR!...
¡AYÚDEME!

¿OIA...?
¡ES ÉL! ¡EL DOCTOR ÍNKUBE!
¡ABRAN PASO!
¿ESTÁN LOCOS?
¡AVANCEN!
¿QUÉ PASA?...
PERO...

continuará...

La Botica de Maneco

Arriba:
En la portada del N° 7, Super Pocho se enfrenta a los tanques.

Abajo:
¿Error o efecto deliberado? El afiche con la cara de Perón dice "Afiliese en el Comité de la zona", cuando el nombre de los locales partidarios justicialistas es el de Unidad Básica. Quienes se reunían en los Comités eran, justamente, los miembros de la UCR

© de su respectivo propietario.

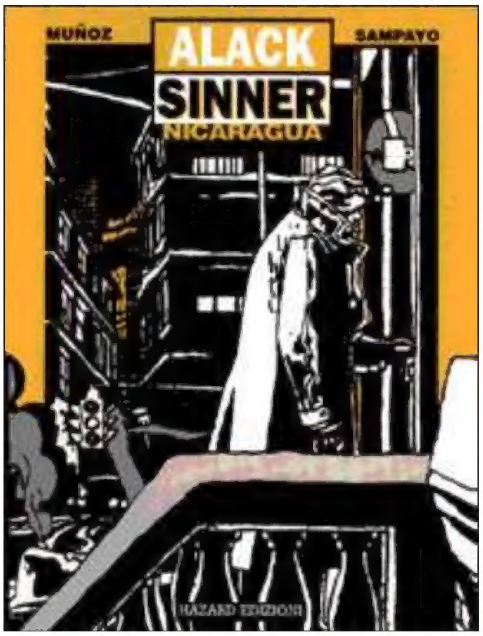
El 1° de julio de 1974, atravesando su tercera presidencia de la Nación y con la más maravillosa música todavía resonando en sus oídos, falleció Juan Domingo Perón. El hombre más importante de la escena política local, el que dirigió los resortes de la transformación social y marcó los tiempos de acción aún desde el exilio, fundó y sostuvo el movimiento de masas más importante de la Argentina.

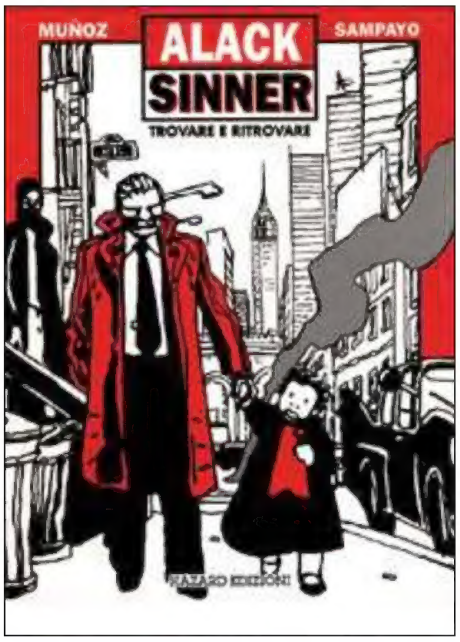
Es notoria la importancia que el propio Perón brindaba a los medios de comunicación como canales de difusión doctrinaria, ejerciendo fuerte presión sobre aquellos que no le eran afines. En el estricto campo de la historieta, su más bizarro legado ha sido *El Super Pocho*, oscuro título dirigido por Agustín Seijas y publicado por Editorial Circulación, que se encontraba asentada al 1578 de la calle Cangallo, hoy Juan Domingo Perón.

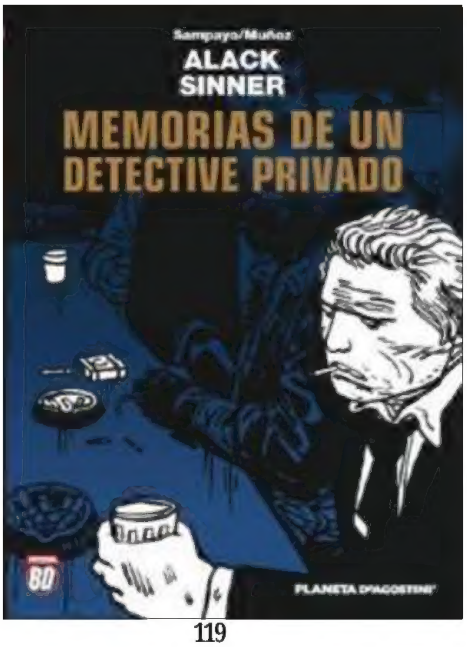
La misma revista era muy escueta en la información que ofrecía a los lectores, ocultando nombre de los autores y fecha de salida, aunque se presupone que la misma circuló antes y durante el gobierno camporista.

En forma y fondo, *El Super Pocho* seguía los lineamientos básicos de la escuela Patoruzú, o sea aventuras urbanas de corte humorístico. El protagonista principal es el muchacho cordobés Juancito, sumamente noble e inteligente, al que "los niños desamparados le levantarán un monumento". Su amigo y eterno segundón, torpe *partenaire* cómico encargado de recibir golpes y tortazos, responde a los alegóricos nombres de Radicha o Radicheta, denominaciones populares de los seguidores de la Unión Cívica Radical (UCR), el otro histórico partido político argentino. Ambos solían meterse en problemas gracias a los descubrimientos del Profesor Ciclamatus, un científico que trabajaba al servicio de la humanidad. Más allá de lo que pudiera prometer el título, Juancito (o Pocho) no tenía ningún tipo de superpoderes, a menos que se considere a su capacidad de pegar carteles de afiliación justicialista como una cualidad extraordinaria.

Galería de Portadas: Alack Sinner



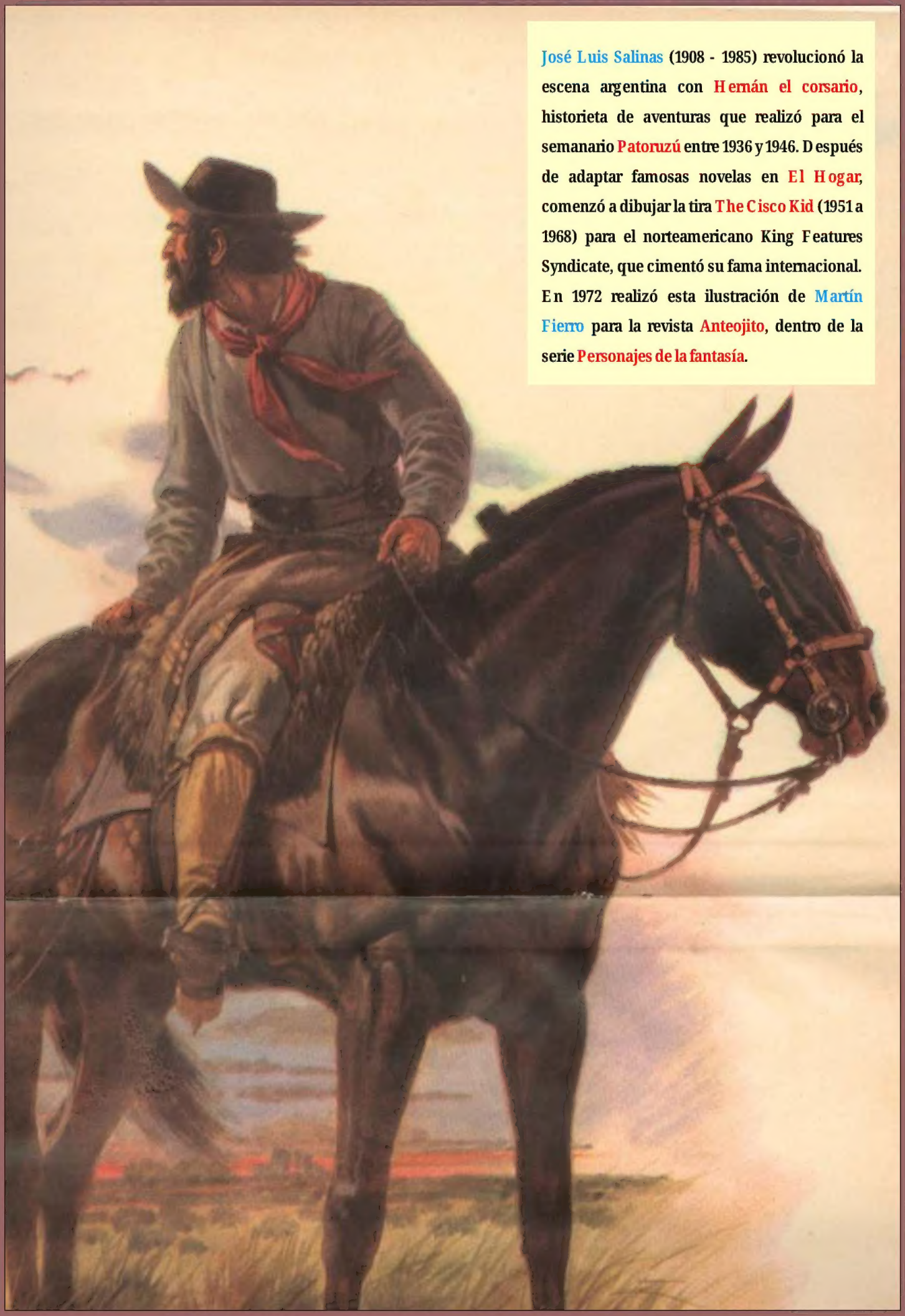




Arriba:
Die Alack Sinner trilogie,
Edition Moderne, Alemania.
Nicaragua,
Lizard Edizione, Italia.

Centro:
Trovare e ritrovare,
Lizard Edizione, Italia.
Flic ou privé,
Casterman, Francia.

Abajo:
Privatedetektiv,
Edition Moderne, Alemania.
Memorias de un detective privado,
Colección BD,
Planeta DeAgostini, España.



José Luis Salinas (1908 - 1985) revolucionó la escena argentina con Hernán el corsario, historieta de aventuras que realizó para el semanario Patoruzú entre 1936 y 1946. Después de adaptar famosas novelas en El Hogar, comenzó a dibujar la tira The Cisco Kid (1951 a 1968) para el norteamericano King Features Syndicate, que cimentó su fama internacional. En 1972 realizó esta ilustración de Martín Fierro para la revista Anteojito, dentro de la serie Personajes de la fantasía.